

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»

Н. Г. Куприна, Э. Д. Оганесян

**Формирование универсальных учебных действий
на уроках искусства в начальной школе:
Практикум к дисциплине «Современные технологии
художественно-эстетического развития младшего школьника»**

Учебное пособие для студентов педагогических вузов

Екатеринбург 2018

УДК 372.87:373.31(075.8)
ББК Ч426.85-243
К92

рекомендовано Ученым советом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
в качестве учебного издания (Решение № 25 от 11.04.2018)

Рецензенты:

М. А. Герасимова, канд. пед. наук, доцент кафедры проектного
управления в системе образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Е. Н. Бородина, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики
воспитания культуры творчества ФГБОУ ВО «УрГПУ»

Куприна, Н. Г.

К92 Формирование универсальных учебных действий на уроках искусства в
начальной школе: Практикум к дисциплине «Современные технологии художе-
ственно-эстетического развития младшего школьника [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов педагогических вузов / Н. Г. Куприна,
Э. Д. Оганесян ; Урал. гос. пед. ун-т. – Электрон. дан. – Екатеринбург : [б. и.],
2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-5-7186-1005-5

Рассмотрены современные требования к преподаванию дисциплин пред-
метной области «Искусства», предложено описание методов формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на конкретных примерах
творческих заданий на уроках искусства в общеобразовательной школе. Мето-
дические рекомендации носят практико-ориентированный характер и нацелены
на деятельностное освоение теоретических подходов к формированию универ-
сальных учебных действий у обучающихся по программам изобразительного
искусства и музыки в начальных классах общеобразовательной школы.

Учебное пособие предназначено для студентов педагогического вуза,
учителей предметной области «Искусство», педагогов дополнительного худо-
жественного образования, специалистов в области художественного образова-
ния, педагогики и психологии детства.

УДК 372.87:373.31(075.8)
ББК Ч426.85-243

ISBN 978-5-7186-1005-5

© Куприна Н. Г., Оганесян Э. Д., 2018
© ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Методы формирования личностных УУД на уроках искусства.....	7
Методы формирования познавательных УУД на уроках искусства.....	25
Методы формирования коммуникативных УУД на уроках искусства....	42
Методы формирования регулятивных УУД на уроках искусства.....	55
Заключение.....	64
Библиографический список.....	65
Приложение.....	66

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Современные технологии художественно-эстетического развития младшего школьника» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин в учебном плане подготовки бакалавров, обучающихся в Институте педагогики и психологии детства по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и педагогика начального образования»). Процесс изучения дисциплины нацелен на методологическую и практическую подготовку студентов к реализации в педагогическом процессе воспитательного и развивающего потенциала искусства и художественного творчества детей.

Концептуальной основой Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения выступает системно-деятельностный подход, ориентированный на всестороннее развитие личности учащегося, его готовности к саморазвитию и социальному взаимодействию. Ведущей является идея самореализации ученика как субъекта познавательной деятельности: формирование способностей у обучающихся к саморазвитию путём самостоятельного формирования компетенций в любой предметной области познания. Образовательные цели связываются с освоением универсальных учебных действий (УУД) – личностных, познавательных, оргдеятельностных, коммуникативных, а учебные ситуации выстраиваются как процесс присвоения обучающимися нового социального опыта.

Соответствующие изменения затрагивают предметную область «Искусство». Позиции системно-деятельностного подхода отражены в содержании современных программ по дисциплинам данной предметной области, влияют на логику их выстраивания. Уроки музыки и изобразительного искусства мыслятся с позиции системно-деятельностного подхода не только как основные формы учебного процесса (по аналогии с другими школьными предметами), но, прежде всего, как уроки искусства, связанные с освоением духовного опыта человечества формирующейся личностью.

Современный подход в построении программ предметов «Музыкальное искусство» и «Изобразительное искусство» заключается в переходе от количественного накопления школьниками фактов, связанных со сферой культуры и искусства, к самостоятельной и созидательной деятельности обучающихся в процессе выполнения творческих учебных заданий на уроке и внеурочной деятельности. Тематика уроков связана с раскрытием разнообразных связей искусства с жизнью, обращена к личностному опыту обучающихся. Содержание дисциплин предметной области «Искусство» с позиции современных требований нацелено на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и, в конечном итоге – на развитие умений самостоятельно ориентироваться в разнообразии художественных феноменов и успешно адаптироваться в современном мире при выборе индивидуального направления культурного развития.

Проектирование уроков искусства в школе подразумевает опору на основные принципы системно-деятельностного подхода:

- принцип целостного представления о мире (формирование единой картины мира на основе установления связи между различными образовательными областями, сопоставления получаемых сведений с жизненным опытом детей, реализация интегративного подхода в решении воспитательных и образовательных задач на занятии);
- принцип деятельности (для развития у детей способности к постановке проблемы, проявления инициативности в выборе способов ее решения и самостоятельного «открытия», приобретения нового знания);
- принцип вариативности (вариативные способы подачи учебного материала, развитие способности к систематическому перебору гипотез и выбору оптимального варианта);
- принцип непрерывности (преемственность между всеми ступенями обучения на уровне методологии, содержания и методики);
- принцип психологического комфорта (снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятии атмосферы психологической комфортности (ситуации успеха для детей), эмоциональной насыщенности);
- принцип творчества (максимальная ориентация на творческое начало в учебной деятельности, применение интерактивных методов преподавания, направленных на создание проблемных ситуаций на уроке и стимулирующих творческое самовыражение обучающихся).

При реализации системно-деятельностного подхода в формировании у обучающихся УУД новые знания не даются в готовом виде учащимся, но их необходимо «открыть», «добыть» в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Учитель же помогает организовать исследовательскую работу детей так, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать, самостоятельно осуществляя выбор содержания и способов учения в новых условиях. Не случайно, ключевым технологическим элементом системно-деятельностного подхода является ситуация актуального затруднения, мотивирующая обучающихся к проявлению инициативы, самостоятельности, творчества.

Такая дидактическая модель обучения существенно отличается от традиционной, в которой наряду с положительными моментами, сегодня обнаруживаются некоторые недочеты. А именно, такие как: шаблонное построение уроков; отсутствие условий для проявления индивидуальных способностей и творческих проявлений личности (как следствие, отчужденность ребенка от учебы); нерациональное распределение времени урока; изолированная работа учащихся; низкая самостоятельность и пассивность обучающихся; чрезмерная нагрузка на память (перед учащимся стоит задача – запомнить большой объем знаний) и др.

Вместе с тем, в подготовке учителя начальных классов существуют проблемы в освоении методов формирования УУД в процессе общения с искусством на уроке или внеклассном мероприятии. Это показывают результаты педагогической практики – проведение студентами уроков изобразительного искусства и музыки, организация художественно-практической деятельности детей на

внеклассных мероприятиях. Как правило, художественно-практическая деятельность детей на занятиях организуется «по-старинке» - методом показа, выполнения заданий по образцу, по заданному алгоритму. Даже обращение к так называемым «нетрадиционным» техникам рисования и бумагопластики происходит вполне традиционным способом – через показ последовательных операций. Зачастую студенты-практиканты используют названия интерактивных методов в качестве своеобразных «сюрпризных моментов» для того, чтобы заинтересовать школьников учебным материалом (например, обозначая форму урока как «творческий квест», но при этом выстраивая его по вполне традиционному пути). Практическая деятельность обучающихся в большинстве случаев демонстрирует отсутствие творческого, экспериментаторского компонента. Показательно, что даже игровые ситуации направляются, в основном, на развлечение школьников, поддержание их интереса к уроку (или внеурочному занятию), создание позитивного настроения. Основная идея системно-деятельностного подхода, сформулированная в современных ФГОС как самостоятельное «открытие» детьми нового знания, где активность педагога уступает место активности обучаемых, – оказывается не реализованной в полной мере на уроках искусства и внеурочной деятельности. Соответственно и задачи формирования УУД реализуются формально, часто существуют лишь «на бумаге» – в формулировках задач уроков.

Выявленные противоречия и актуальность проблемы обусловили выбор темы учебного пособия.

Цель данного пособия – раскрыть пути формирования УУД у обучающихся на дисциплинах предметной области «Искусство».

Предметом рассмотрения является анализ методов формирования УУД у обучающихся на конкретных примерах творческих заданий на уроках искусства и внеклассных мероприятиях в общеобразовательной школе.

Значительная часть заданий в пособии представлена в виде практикумов для самих студентов с целью расширения их художественного кругозора и практической включенности в освоение интерактивных методов преподавания учебных дисциплин предметной области «Искусство».

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УУД НА УРОКАХ ИСКУССТВА

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм, способность выделять, оценивать нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Дисциплины предметной области «Искусство» дают возможность эмоционально-ценностного переживания художественных образов, воплощающих нравственные коллизии, мировоззренческие смыслы, эталоны нравственного поведения.

Специфический материал искусства как «образной памяти человечества» позволяет сформировать на уроках данной предметной области следующие личностные УУД:

- освоение опыта мировосприятия, воплощенного в художественных образах;
- оформление целостного представления о мире, его смысло-жизненных ценностях, отраженных в различных формах бытия искусства;
- обретение в художественном переживании системы убеждений, принципов идеалов как личностного достояния;
- освоение способов художественного, творческого самовыражения в процессе познания и самопознания через искусство;
- гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности в общении с искусством;
- подготовка к осознанному выбору индивидуального направления культурного развития и дальнейшей профессиональной самореализации.

Наиболее эффективными методами формирования личностных УУД на уроках искусства выступают методы, реализующие в учебном процессе механизмы художественного переживания. Специфика художественного переживания связана с его диалогической природой: процессы эмоционального погружения воспринимающего субъекта в мир художественного произведения находятся в диалогической динамике с процессами возвращения в мир своего «я», своего жизненного и эмоционально-ценностного опыта. Нравственные знания, осваиваемые в художественном переживании, окрашены чувствами и эмоциями, опосредованы внутренней работой мысли, что составляет основу ценностного способа видения, понимания мира, ориентации в нем. Методы, воспроизводящие диалогические процессы художественного переживания, активизируют личностный опыт обучающихся в общении с искусством, способствуют формированию индивидуальной системы нравственных ценностей.

К таким методам можно отнести метод постановки эмоционально-отношенческих задач, метод уподобления себя герою картины, метод художественных ассоциаций, кейс-метод. Данные методы основаны на «задействовании»

в процессе восприятия произведений искусства на уроке имеющегося в жизненном багаже учащихся опыта эмоционального переживания проблемных ситуаций и их нравственно-этического оценивания. Эмоционально-практическая включенность школьников в восприятие искусства с помощью данных методов способствует формированию у них представлений о художественных образах как моделях разнообразных эмоциональных реакций, аффектов, существующих в человеческой жизни, как моделях отношения к миру, которые могут стать опорой в поисках личностью «себя», нахождении нужного для себя в опыте культуры.

Метод постановки эмоционально-отношенческих задач при анализе произведения искусства

Данный метод связан с обсуждением на уроке нравственной проблемы, отраженной в содержании произведения искусства. Коллективным обсуждением нравственной проблемы руководит преподаватель, выстраивая его как анализ определенной «жизненной» ситуации, в которой могли бы оказаться школьники. Соответственно проблема, воплощенная в художественных образах, должна быть понятной, соотносимой с жизненным опытом обучающихся и актуальной для них. В процессе обсуждения нравственной проблемы учитель формулирует эмоционально-отношенческие задачи, направляет обучающихся на выявление причин возникшей ситуации, помогает им моделировать различные варианты ее решения, поощряет к изложению собственной позиции, защите собственной точки зрения и критическому оцениванию других высказываемых точек зрения.

Внимание к различным аспектам обсуждаемой нравственной проблемы усиливается с помощью привлечения комплекса искусств. Например, литературное произведение может быть проиллюстрировано произведениями изобразительного искусства или восприятие картины может сопровождаться звучанием музыкальных и поэтических образов, близких по эмоционально-ценностному содержанию обсуждаемой нравственной проблеме. Обращение к комплексу искусств усиливает эмоциональную составляющую в процесс обсуждения жизненной ситуации, включает механизмы эмпатии, сопереживания. Произведения искусства становятся своеобразными «собеседниками» в коллективном обсуждении нравственной проблемы, определяя ориентиры в ее решении. Активному привлечению личностного эмоционального опыта обучающихся способствуют форма урока-образа, в котором через эмоциональную драматургию создается ситуация эмоционально-катарсического переживания художественных образов – носителей смысловых и ценностных идей и ценностей.

Метод постановки эмоционально-отношенческих задач при анализе произведения искусства открывает обучающимся возможность не только расширять диапазон понятий и смыслов, связанных с нравственной проблематикой, устанавливать причинно-следственные связи между поступками и их последствиями, но через художественное переживание формирует эталоны нравственного поведения, стимулирует желание соответствовать им и становиться лучше, проявлять свою позицию в творческом самовыражении.

Алгоритм формирования заданий такого типа на материале урока искусства:

- первые вопросы связаны с пробуждением у обучающихся интереса к изучаемому на уроке феномену культуры (по типу «угадай название произведения», «определи автора» и пр.);

- вопросы второго типа направлены на создание для обучающихся проблемной ситуации, побуждающей к высказыванию своего отношения к данному явлению, к его этической и эстетической оценке;

- вопросы третьего типа связывают рассматриваемое художественное явление с современной культурой и включают обучающегося в диалог культур, в личностное осмысление нравственно-эстетических ценностей.

Приведем ряд примеров обращения к методу постановки эмоционально-отношенческих задач на уроках искусства.

Задание 1. Реализация метода постановки эмоционально-отношенческих задач на материале темы «Человек – мера всех вещей в культуре Древней Греции»

1.1. В сплетении букв филворда найдите имена 7 известных философов Древней Греции. Слова могут «ломаться», но только под прямым углом (например, выделенное цветом слово «Платон»). Впишите имена в таблицу.

О	Г	А	Т	О	Р	
Р	П	Ь	Л	Е	Т	
Э	И	О	Т	А	О	
В	Ф	Н	П	Л	Т	
К	А	А	Р	И	С	
Л	Г	О	Р	А	Р	
И	Д	Ф	А	Л	Е	

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.2. Кому из упомянутых в филворде древнегреческих философов принадлежит высказывание: «Человек есть мера всех вещей»?

--

1.3. Рассмотрите скульптурные изображения юноши и девушки:

№ 1

№ 2

Обведите кружком правильные варианты ответов на вопросы, связанные с данными скульптурными изображениями

1	Как назывались данные скульптуры?	А) кариатида Б) кора В) колосс Г) курос
2	Как в искусствоведении принято обозначать улыбку, всегда присутствующую у этих скульптур?	А) классическая Б) символическая В) архаическая Г) ведическая
3	Как древние греки называли состояние души, которое выражает улыбка на этих скульптурах	А) катарсис Б) калокагатия В) мимесис Г) стоицизм

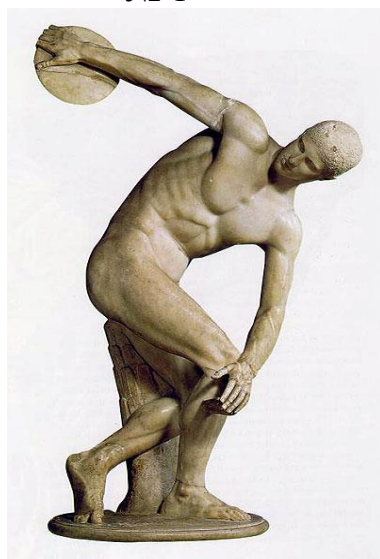
1.4. Рассмотрите скульптурные изображения:

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Впишите в таблицу недостающие сведения о названии каждой скульптуры и имени ее автора.

№ изображения	Название скульптуры	имя автора
№ 1	Афина-парфенос	
№ 2		Мрамор. Римская копия I–II вв. н. э. раннеэллинистического бронзового оригинала, приписываемого Леохару
№ 3	Дискобол	
№ 4		Поликлет

1.5. Напишите названия древнегреческих ордеров:

А)
Б)
В)

А).

Б).

В).

1.6. Рассмотрите иллюстрации. Отметьте кружком букву, соответствующую иллюстрации с изображением Эрехтейона.

а)

б)

в)

г)

1.7. Как высказывание «Человек есть мера всех вещей» было связано с выбором архитектурных пропорций в древнегреческой культуре?

--

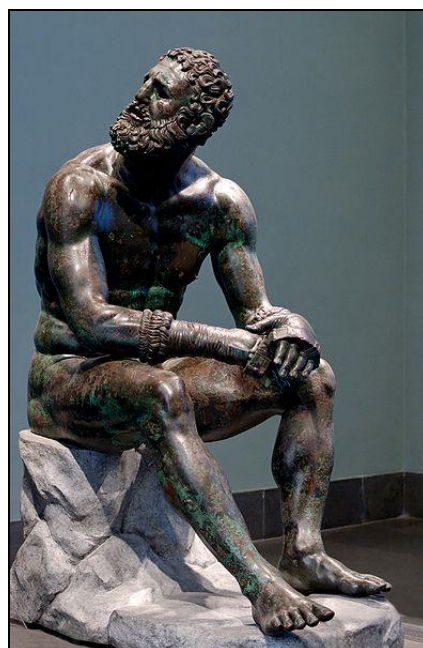
1.8. Какой смысл вкладывается в высказывание «Человек есть мера всех вещей» в наши дни? Отражается ли этот тезис в современном искусстве?

--

1.9. Рассмотрите представленные на иллюстрациях произведения мастеров Древней Греции и ответьте на вопрос: Кто из известных философов Древней Греции принимал участие в Олимпийских играх и мог бы быть запечатлен в скульптурных изображениях?

1

2

3

4

Иллюстрация №2	
Иллюстрация №3	

1.10. Актуален ли античный лозунг «В здоровом теле – здоровый дух» для современных ученых, политиков, писателей, художников, артистов? Приведите примеры известных вам публичных людей, которым здоровый образ жизни помогает сохранить хорошую профессиональную форму.

--

Вспомните публичных людей, не желающих отказаться от курения. Помогает ли курение поддерживать им профессиональную форму?

--

1.11. Определите свою позицию в отношении к распространенным в нашем обществе мифам о пользе курения и обоснуйте ее (найдите аргументы «за» или «против»)

Мифы о пользе курения	Аргументы «за»	Аргументы «против»
«курение успокаивает, снимает напряжение и стресс»		
«курение помогает сосредоточиться, содействует умственной и творческой активности человека»		
«курение помогает поддерживать приятельские отношения, развивает чувство коллективизма»		
«курение поднимает настроение, является атрибутом праздника»		

Задание 2. Разработать задания для школьников с использованием метода постановки эмоционально-отношенческих задач на следующие темы:

«Моя маленькая добрая планета» (на материале произведения А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» с показом иллюстраций О. А. Сысковой-Гаспарян, Н. Г. Гольц, В. Э. Ерко, Т. В. Казмирук, корейских иллюстраторов К. М. Джи, Я. О. Неро, самого А. Сент-Экзюпери);

«Друзья моего детства» (на материале рассказа В. Ю. Драгунского «Друг детства» и иллюстраций картин: Н. И. Барченков «Маленькая хозяйка», Т. П. Дерий «Маша, кушай кашу!», Е. В. Шумакова «Игрушки в коробке», Г. Ф. Клемент «Детские занятия»);

«Мы в ответе за тех, кого приручили» (на материале притчи К. Д. Ушинского «Слепая лошадь», а также фотографий и репродукций картин, где дети и животные изображены друзьями (П. О. Ренуар «Жюли Мане с кошкой», Ф. П. Решетников «Опять двойка», Ю. Н. Кротов «За чтением», «Первый портрет», Ч. Б. Барбер «Укромное место», «Молитва перед завтраком», цикл фотографий Е. И. Шумиловой «Животные и дети» и т.п.)

«Случай из моей жизни» (на материале репродукций картин с изображением сюжетов из жизни детей: К. Е. Маковский «В мастерской художника», Ф. П. Решетников «Достали языка», А. Л. Ржевская «Веселая минутка», И. М. Прянишников «Дети на рыбалке», А. Н. Аверин «Зима во дворе», И. Л. Горохов «Дети за книгой», Н. П. Богданов-Бельский «Новая сказка», А. Н. Аверин «Подруги», А. И. Зайцев «Секрет», М. Шагал «Прогулка», Н. В. Сорока «Вид на плотину» и пр.)

Метод субъектного взаимодействия с художественными образами

Метод основан на выявлении субъекта художественного произведения – автора, персонажа, лирического героя, т.е. на своеобразном «очеловечивании» художественных образов. В произведении изобразительного искусства субъектами чаще всего выступают персонажи картины. В музыкальном произведении субъектность лирического героя выявляется через эмоционально-смысловые интонации, которые раскрывают его черты характера, темперамент, даже пол и возраст. По мнению В.В. Медушевского, специфика звукового материала музыкального искусства заключается в синкретическом сплаве биологического, психологического и социокультурного опыта человека, существующего в нем в «свернутом виде». Именно благодаря такому синкретизму музыкальная интонация и воспринимается как живая, «принадлежащая конкретному человеку из плоти и крови». «Музыкальная интонация воспринимается как живая потому, что в ней отражен живой человек. Музыкальная интонация телесна уже по своей форме: она промышливается дыханием, связками, мимикой, жестами – целостным движением тела... Музыкальная интонация – свернутое высказывание всего тела» [7, с. 168-170]. Такой субъектный подход к восприятию произведения искусства побуждает детей к размышлениям о герое произведения – его поступках, состояниях, отношениях с окружающими. Дети разъясняют чувства и поступки героя в опоре на собственный опыт, как бы «примеривая» на себя образ героя произведения, вспоминая собственные жизненные ситуации. Опора

на данный метод развивает у детей умения познания и самопознания через искусство, способность к нравственно-этическому оцениванию и суждению, эмоционально-ценностному восприятию художественных образов.

Метод субъектного взаимодействия с художественными образами желателен вводить на занятиях с детьми постепенно, начиная с наиболее наглядного проявления субъектности в портретном жанре изобразительном искусстве.

Студентам предлагаются следующие задания для освоения метода субъектного взаимодействия с художественными образами.

Задание 3. Реализация метода субъектного взаимодействия с художественными образами на материале темы «Образ художника в истории портретного жанра».

3.1. Рассмотрите иллюстрации произведений и заполните таблицу с их описанием

 <p>скульптурный портрет Гомера – римская копия</p>	<p>Средства выразительности, передающие образ поэта:</p> <p>Как, судя по данному портрету, представляли себе миссию художника-поэта в античной культуре:</p>
---	--

Портрет Данте Алигьери на фреске баптистерия в соборе Флоренции

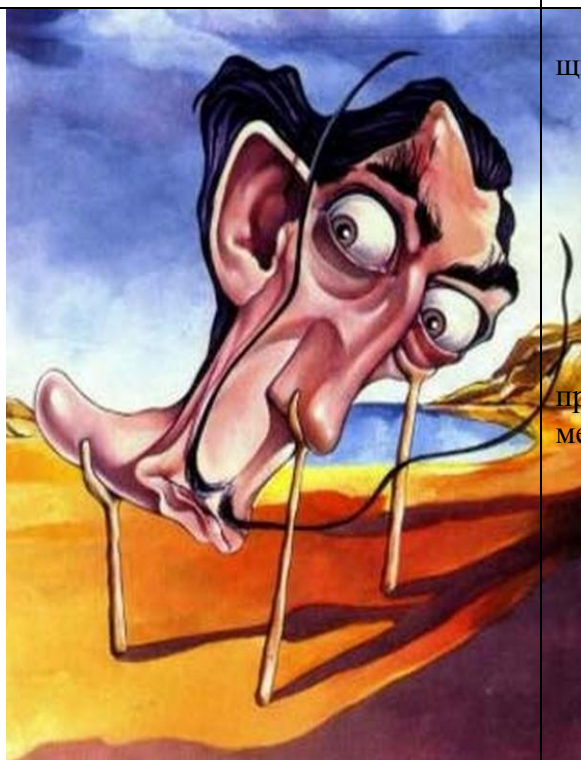
<p>Средства выразительности, передающие образ поэта:</p> <p>Как, судя по данному портрету, представляли себе миссию художника-поэта в культуре эпохи Возрождения:</p>

А. Дюрер. Автопортрет

Средства выразительности, передающие образ художника:

Как, судя по данному автопортрету, представлялась миссия художника культуре эпохи Возрождения:

Сальвадор Дали. Автопортрет

Средства выразительности, передающие образ художника:

Как, судя по данному автопортрету, представляется миссия художника в современной:

Задание 4. Разработать задания для школьников с использованием метода субъектного взаимодействия с художественными образами на следующие темы:

«Хочу познакомиться» (на материале репродукций картин портретного жанра: Д. Веласкес «Портрет инфанты Маргариты в белом платье», О. А. Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке (Мариучча)», Неизвестный художник 19 века «Портрет девочки в павлопосадском платке», К. Л. Христинек «Портрет Алексея Григорьевича Бобринского ребенком»,

В. А. Тропинин «Портрет Арсения Васильевича Тропинина, сына художника», Т. Гейнсборо «Портрет мальчика в голубом»);

«Угадай хозяина картины» (на материале репродукций картин, где портреты героев изображены в интерьерах: В. А. Серов «Портрет княгини Ольги Орловой», П. А. Федотов «Портрет Н. Жданович за фортепиано», З. И. Серебрякова «Автопортрет перед зеркалом», Б. М. Кустодиев «Портрет Ф. И. Шаляпина», М. А. Врубель «Портрет К. Д. Арцыбушева», В. А. Серов «Портрет И. А. Морозова»);

Творческое задание «Мой портрет в интерьере» (на материале репродукции картин с изображением разных интерьеров: С. Ю. Жуковский «Интерьер Лазенковского дворца. Варшава», К. Шмидт-Ротлуф «Вечер в комнате». Я. Вермеер «Мастерская художника», Г. Ходжкин «Комната с креслом», А. Матисс «Красная комната», «Мастерская художника (Розовая мастерская)», Г. Л. Чайников «Яблочный Спас»).

Метод художественных ассоциаций

Суть данного метода – в сопоставлении и установлении связей между образами-смыслами в различных видах искусства, что актуализирует имеющийся нравственно-эстетический опыт обучающихся, способствует его обогащению, осознанию жизненных смыслов и ценностей. Подбор ассоциативных сопоставлений в сфере художественной практики и собственного жизненного опыта ведет к становлению у обучающихся ценностно-смысловых ориентиров, формируют способность к осознанному нравственному выбору в личностном, жизненном самоопределении.

«Переводу» образов-ценностей, воплощающих нравственные идеалы, в сферу формирующегося сознания школьников способствует их активная художественно-эстетическая деятельность на уроках искусства. Творческие задания, погружающие обучающихся в диалог собственного «я» с художественными образами-смыслами в разных видах искусства, открывают возможность своеобразного самовыражения и творчества при сопоставлении своей личной истории и жизненного опыта с опытом, воплощенным в художественных образах.

Продуктивно использовать данный метод на материале жанра пейзажа. В названиях картин-пейзажей, как правило, отсутствует конкретный сюжет (т.е. «подсказка» о эмоционально-образном содержании произведения). Эмоциональное вживание в образный строй картины, воплощающей пейзаж, возможно на основе визуального опыта и интуиции. Конкретизации интуитивного чувствования художественной эмоции, воплощенной в пейзаже, могут помочь музыкальные ассоциации (соответственно при слушании музыки рассматривание иллюстрации художественного произведения помогает визуализировать эмоциональный тон музыкальной пьесы).

При подготовке заданий по сопоставлению живописных и музыкальных образов педагог может ориентироваться на следующие рекомендации.

Предпочтителен выбор инструментальных музыкальных произведений, близких избранной для восприятия картины по программному содержанию, но не связанных с текстом (т.е. с точно определенным сюжетом). В частности,

жанру пейзажа соответствуют музыкальные произведения в циклах «Времена года» (сюита А. Вивальди, цикл фортепианных пьес П. И. Чайковского). Однако тематика музыкальных произведений, ассоциирующихся с живописным пейзажем, может и выходит за рамки данной программы.

При подборе музыкальных и живописных аналогий надо учитывать, что в произведении изобразительного искусства настроение запечатлено как «остановившееся мгновение», а в музыкальном произведении настроение или чувство разворачивается во времени: раскрывается в тонких нюансах и ярких акцентах, кульминациях и спадах, т.е. предстает в развитии. Во многих музыкальных композициях развитие основного образа может сопровождаться сопоставлением с контрастными образами-состояниями и приводить к значительным изменениям или даже деформациям его начального чувственного облика. Поэтому для творческих заданий, направленных на развитие умения определять основной эмоциональный тон картины в сопоставлении с музыкой, целесообразно подбирать такие музыкальные произведения, основу драматургии которых составляет погружение в какое-либо одно эмоциональное состояние. Такого рода примеры можно найти в медленных частях классических симфоний и инструментальных сюит, в оперных и балетных сценах (инструментальных «зарисовках» природы), в жанрах прелюдии, фуги, этюда, в современных эстрадных композициях.

Задание 5. Разработать задания для школьников с использованием метода художественных ассоциаций на материале жанра пейзажа («Времена года в музыке и живописи»).

Схема творческих заданий по методу подбора художественных ассоциаций выстраивается в следующей логике: школьникам предлагается рассмотреть несколько пейзажей с изображением природы в разные времена года и с разным эмоциональным строем. Процесс восприятия сопровождается звучанием музыкального произведения. Задание: выбрать из предложенных репродукций одну (или несколько), наиболее близкую (близких) по эмоциональному тону звучащей музыке. Далее школьникам нужно объяснить свой выбор – рассказать о чувствах, мыслях, которые вызвали картина и музыка. Степень сложности в выборе произведений зависит от возрастных возможностей обучающихся (при обращении к данной теме в разных классах).

Задание 6. Подобрать видеоряд из произведений живописи к музыкальному произведению в соответствии с более разнообразной по содержанию эмоциональной драматургией.

Пример подобного творческого задания: подбор морских пейзажей И. К. Айвазовского к фрагменту из симфонической сюиты Н. А. Римского-Корсакова «Шехерезада» («Путешествие Синдбада-морехода»). Эмоциональная драматургия данного фрагмента из сюиты Н. А. Римского-Корсакова представляет широкий и разнообразный спектр быстро сменяющихся, порой контрастных эмоций-состояний. В коллективной работе по подбору видеоряда к музыке школьникам необходимо отметить смену оттенков эмоциональных состояний, яркие и менее значительные кульминации, эмоциональные спады и подъемы разворачивающейся музыкальной композиции Н. А. Римского-Корсакова – сменой соответствующих по цветовой динамике картин И. К. Айвазовского.

Метод единства восприятия и созидания в каждом действии

Метод основан на творческой интерпретации содержания произведения в полихудожественной деятельности детей и нацелен на актуализацию у детей личного (визуального, эмоционального, сенсорного, бытового, социального) опыта при восприятии произведения искусства. Формами полихудожественной деятельности, объединяющей изобразительное и музыкальное искусство, выступают *пластические импровизации под музыку и рисование музыки*. Эти формы полихудожественной деятельности взаимно дополняют друг друга. Движение под музыку, как правило, предваряет рисование: ребенку необходимо телесно пережить эмоциональное содержание музыкального произведения, чтобы затем выразить образы своей фантазии в красках и линиях.

Творческое самовыражение ребенка в полихудожественной деятельности ведет к более полному, глубокому постижению образов искусства, пониманию тесной взаимосвязи в выразительных средствах его разных видов.

Рассмотрим возможности полихудожественной деятельности детей в освоении взаимосвязи языка изобразительного искусства и музыки:

- освоение «общих» терминов в музыке и изобразительном искусстве через их ассоциативное использование в разных видах искусства;

- понимание единой природы звука и цвета как чувственно-конкретного переживания реальности, непосредственного контакта со сферой эмоций, интуиции (анalogии в понятиях: спектр – обертоновый строй; свет – высота; цвет – тембр; пятно- кластер. Творческие «игры» школьников со звуком и цветом как выражение, познание и построение себя);

- освоение ритмической организации музыкальной и живописной ткани (ощущение «метра-пульса», «ритмической сетки», разнообразных форм существования симметрии и ассиметрии в изобразительном и музыкальном искусствах);

- переживание эмоциональной выразительности линий – интонаций чувств (двигательные, пространственные, телесные выражения эмоциональных состояний в материале изобразительного и музыкального искусства);

- передача пространственных ощущений в языке музыки и изобразительного искусства (ощущение «верха» и «низа», приближения и удаления в музыкальном произведении с помощью регистра, динамики, фактуры, высотных перемещений мелодии – в музыке, передача пространственных ощущений с помощью цвета, штриха, цветового пятна, композиционных приемов – в языке изобразительного искусства);

- освоение полихудожественных идей в практике современного искусства (примеры «обмена» специфическими средствами выражения в современных музыкальных и живописных произведениях: условные партитуры-картины, абстрактная живопись, сонорные эффекты в музыке);

- освоение законов композиции как выразительно-смыслового единства произведения музыкального и изобразительного искусства (эмоциональная драматургия в основе художественной структуры, содержательное наполнение формы).

Рассмотрим способы организации полихудожественного творчества детей.

Один из самых простых способов организации импровизационного движения под музыку является повтор детьми движений за педагогом. В зависимости от того, на что хочет нацелить внимание детей педагог – на живописность музыкальных красок-тембров или на выразительность линий-интонаций, он может продумать дополнительные средства выразительности своей пластической импровизации. Например, педагог может раздать детям яркие цветные газетные платочки, ленточки или другие атрибуты, которые помогут «включить» цвет в движение. Чтобы заострить внимание детей на характере интонационных линий, педагог может выразить их в жестах, выстроить эти линии в пространстве в процессе импровизации движений (водить детей за собой «змейкой», закручивать движение по спирали, «улиткой», вводить разнообразные рисунки хоровода и т.д.)

После того, как дети освоились с формой имитации движений за педагогом, можно организовывать с ними собственно пластические импровизации. Однако в любой игре по пластическому, двигательному фантазированию на первых порах целесообразно использовать следующий алгоритм:

- на первом этапе игры педагог предлагает и демонстрирует различные варианты пластического воплощения музыкально-игрового образа;
- второй этап связан с повторением и освоением детьми предложенных движений;
- третий этап – импровизация движений детьми, которые становятся ведущими по очереди.

Педагогу необходимо помнить, что условием творчества детей в любых его проявлениях является свобода выбора и отсутствие авторитарного давления со стороны взрослого. Поэтому необходимо ввести в игру дополнительные правила.

1. Ведущим сможет быть каждый, когда до него дойдет очередь.

«Очередь» легко организовать, придав ей форму круга: дети стоят в кругу и передают роль ведущего по кругу (против или по часовой стрелке, как договорятся). Когда дети освоят форму общего круга, можно переходить к нескольким маленьким кружкам, квадратам, треугольникам, к движению змейкой, к игре в парах и т.д.

2. Любые действия, предложенные ведущим, принимаются без обсуждения и в точности повторяются всеми.

Даже если ребенок растерялся и просто стоит или топчется на месте, игра не должна останавливаться. Педагог, принимающий участие в игре наравне со всеми, в этом случае должен взять на себя роль «дирижера» и помочь ребенку достойно выйти из создавшейся ситуации. Например, педагог в своем варианте повтора движений может шутливо обыграть топтание незадачливого ведущего на месте и жестом, мимикой дать понять всем, что такой вариант тоже возможен.

3. Каждый может оставаться ведущим столько времени, сколько захочет. Свою роль ведущего ребенок может передать следующему, когда захочет или когда иссякнет его фантазия.

Это правило легко выполнимо на начальных стадиях включения детей в подобные игры, когда дети еще не привыкли быть в роли ведущего, стесняются и стараются быстрее передать эту роль следующему. В дальнейшем некоторые

дети настолько осваиваются с ролью ведущего, что с нежеланием отдают ее другому. В таких случаях педагог может изменить правило: ведущие меняются на каждую музыкальную фразу, куплет или часть музыкального произведения.

Для пластических импровизаций под музыку необходимы импульсы-мотивации – интригующие, захватывающие воображение ребенка сюжеты. Такими сюжетами могут стать репродукции картин, которые «оживают» в музыкально-ритмических импровизациях детей.

Задание 7. Подобрать произведения музыкального и изобразительного искусства, соответствующие описанным игровым музыкально-ритмическим импровизациям.

«Бабочки и жуки»

Исходное положение (в дальнейшем – И.П.): дети делятся на две команды – на «бабочек» и «жуков». Для игры подбирается музыкальное сопровождение с частой сменой контрастных (но повторяющихся в своем чередовании) образов: легких, воздушных «бабочек» и тяжелых, неповоротливых «жуков». При этом продолжительность пребывания в каждом из образных состояний каждый раз меняется (удлиняется или укорачивается).

Задание: внимательно слушать музыку и двигаться только тогда, когда звучание будет соответствовать выбранному образу. При этом нужно импровизировать движения в характере «бабочки» или «жука».

Эталон выполнения игрового задания: гибкая реакция на смену ситуации, способность вовремя перейти от активных движений к неподвижности и выдерживать статичную позу столько, сколько потребуется по ходу игры; свободное и разнообразное определение себя в игровом пространстве; выразительные движения, соответствующие выбранной роли; инициатива и двигательное творчество в создании индивидуальной игровой линии или микросюжета с помощью взаимодействия с другими участниками в ходе игры.

«Волшебный сад»

Исходное положение (в дальнейшем – И.П.): дети сидят на корточках по кругу, закрыв голову руками и изображая цветы в закрытых бутонах.

С первых звуков музыки ведущий (педагог или кто-либо из детей по собственному желанию) «оживляет» цветы «волшебной палочкой». Цветы «распускаются», качаются, кружатся на месте, танцуют друг с другом и «волшебником»-ведущим в соответствии со звучащей музыкой.

В завершении пьесы «цветы» должны снова закрыться в бутоны.

«Водоросли»

И.П.: дети стоят по кругу и представляют себя в гостях у Морского царя.

Под спокойную, плавную музыку дети делают движения, изображая колышущиеся водоросли. Роль «ведущей водоросли» передается вместе с зеленым газовым шарфиком каждому по очереди – по кругу. Шарфик можно передавать не только по кругу, но и перебрасывать его детям, стоящим в кругу напротив. Задание: плавные, размеренные движения руками и телом, сигнализирующие о способности ребенка перейти от состояния возбуждения к расслаблению; соблюдение тишины, спокойствия, отсутствие тревожности. Необходимость соблюдения тишины и внимательного вслушивания в музыку обыгрыва-

ется с помощью введения в игру фигуры Морского царя. Морской царь (педагог или кто-нибудь из детей) забирает к себе (усаживает в центр круга) тех, кто нарушил тишину в его царстве. «Водоросли», которые остались в игре до конца звучания музыки, получают от Морского царя призы (если призов не оказалось, то в качестве подарка «дисциплинированные водоросли» могут полюбоваться на веселый танец, который для них станцуют Морской царь вместе с «проигравшими водорослями»).

«Танец деревьев»

Педагог выбирает трех или четырех ведущих (как правило, детей, которым нравится быть в центре внимания, нравится выступать, придумывать оригинальные движения). Ведущие стоят в центре круга на некотором расстоянии друг от друга, лицом к общему кругу.

С началом музыкального звучания ведущие импровизируют различные движения руками, изображая качающиеся ветви дерева. Остальные выбирают себе ведущего, повторяют за ним движения и постепенно образуют вокруг ведущих самостоятельные группы.

«Перелетные птицы»

И.П.: дети делятся на группы по четыре человека и встают в свою четверку, образуя фигуру ромба. Ведущий четверки стоит спиной к своей группе, а остальные ее участники повернуты лицом к спине ведущего.

С началом звучания ведущий начинает импровизировать движения под музыку, а остальные участники четверки повторяют движения за своим ведущим. Когда ведущему надоест его роль, он поворачивается вправо или влево и отдает роль ведущего соседу. Четверка перестраивается под нового ведущего, и танец продолжается.

«Танец маленькой речки»

И.П.: дети стоят в произвольном порядке по одному и держат в руках легкие газовые платки.

С началом звучания дети начинают играть каждый со своим платком, придумывая движения, соответствующие характеру музыки и образу струящейся воды. Педагог дает возможность детям поэкспериментировать в процессе манипуляций с платком, найти свои варианты движений.

Затем дети встают в пары и под музыку находят совместное с партнером пластическое решение – придумывают свою танцевальную фигуру.

На следующем этапе дети встают парами по кругу (каждый со своим партнером в этой игре). Музыка начинает звучать с самого начала. Каждая пара по очереди выходит в центр круга и становится ведущей, показывая свой, уже найденный, вариант пластического решения музыкального образа. Все остальные копируют в парах движения ведущих.

Музыкальные образы, связанные с живописными образами и пережитые детьми в движении, могут далее стать сюжетами детских рисунков. Включая детей в творческое фантазирование в процессе рисования музыки, педагогу необходимо нацелить их внимание на взаимосвязь образного языка музыки и изобразительного искусства.

В качестве заданий, связанных с творческим самовыражением студентов, могут быть представлены: конкурсы авторских стихов о любви в духе поэтов-романтиков (с подбором соответствующих иллюстраций), конкурсы рисунков «Впечатления» по мотивам творчества художников и музыкантов импрессионистов, задания, связанные с рисованием музыки разных стилей, созданием слайд-фильмов по картинам художников определенной эпохи с самостоятельным подбором соответствующих по стилю музыкальных произведений, выполнением иллюстраций к музыкальным и литературным произведениям.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД НА УРОКАХ ИСКУССТВА

Познавательные УУД обеспечивают осуществление логических действий и операций (анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация, доказательство, гипотеза, обоснование, постановка и решение проблемы, выявление причинно-следственных связей, поиск необходимой информации, ее переработка, самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, структурирование знаний.).

На дисциплинах предметной области «Искусство» формируются следующие познавательных УУД:

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
- самостоятельная постановка вопросов по осваиваемому материалу, формулирование проблемы, установление причинно-следственных связей, предложение различных вариантов решения;
- использование знаково-символических средств при анализе элементов художественного языка;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания – эстетического суждения в устной и письменной форме;
- структурирование знаний о закономерностях искусства, сравнение, классификация;
- выделение существенной информации из искусствоведческих текстов;
- анализ художественной формы с выделением существенных и несущественных признаков.

Для формирования познавательных УУД у обучающихся процесс их знакомства с художественными закономерностями на уроке может быть организован педагогом как процесс самостоятельного исследования и открытия нового знания. Для этого могут быть применены следующие методы: метод коллективных проектов, метод самостоятельного поиска информации, метод сравнения и классификации арт-объектов по заданным критериям.

Метод коллективных проектов

Данный метод представляет собой коллективную творческую учебную работу на уроке, направленную на решение какой-либо практической задачи. Метод коллективных проектов направлен на развитие творческих и исследовательских способностей учащихся, умения применять полученные знания и находить новые с целью достижения определенного результата.

Учебный проект – самостоятельно разработанный и изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный), выполненный под контролем и при консультации учителя. Именно когда речь идет о взаимодействии учителя и учащегося в процессе создания проекта можно говорить об использовании метода проекта в образовательном процессе.

В зависимости от цели и виду деятельности различают проекты: практико-ориентированные, исследовательские, информационный, ролевые, творческие, продукционные, телекоммуникационные и др.

Учитывая предметно-содержательную характеристику, проекты разделяют на монопроекты (в рамках одного предмета или одной области знания) и межпредметные (исключительно во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных областях знания).

По организационной форме проекты бывают индивидуальные (персональные) и групповые.

По продолжительности проекты могут быть краткосрочными (в рамках изучения темы), среднесрочными (например, недельные, в рамках изучения раздела) и долгосрочные или перспективные (в рамках всего учебного года). Также возможна работа над мини-проектами, которые укладываются в один урок.

Проектная деятельность включает несколько этапов:

1) подготовительный: происходит осознание проблемной ситуации, выбор темы, постановка целей, создание рабочих (творческих) групп и распределение работы по группам, определение источников информации, способов сбора и анализа, поиск информации;

2) содержательный (аналитический): обработка информации, интерпретация полученных сведений, анализ полученных результатов, формирование и оформление частей проекта;

3) заключительный: анализ достигнутых результатов, самооценка проекта и оценка проекта экспертными группами, представление и защита проекта, обоснование выводов, объяснение полученных результатов.

В целом применение проектного метода позволяет повысить познавательную активность учащихся, развить навыки самостоятельной исследовательской деятельности, способствует развитию мыслительных навыков и творческих способностей учащихся.

Подготовка и представление школьниками на уроке коллективных проектов по проблематике изучаемого стиля искусства способствует выработке у них действий установления причинно-следственных связей между отдельными артефактами внутри художественной стилевой концепции, самостоятельного открытия и формулирования закономерностей стиля рассматриваемой эпохи.

Стимулированию творческой активности обучающихся способствует разработка проектов, связанных с сопоставлением произведений искусства, созданных на один и тот же сюжет. Известно, что в искусстве существуют «вечные» темы, к которым обращаются художники разных эпох. К таким «вечным» темам относятся, например, мифы, библейские сказания. В этом случае важно рассмотреть акценты, расставляемые художником в трактовке сюжета. Трансформация известного в искусстве сюжета на «новый лад» часто выступает ярким штрихом в характеристике ценностных установок времени. Ярким примером такого рода является, в частности, традиция отношения к религиозному сюжету в светском искусстве как некоему символу, выражаемому обобщенное, философское восприятие мира. Выявление характерных для данного времени сюжетов художественных произведений может выступить в качестве тематики

коллективных проекта и способствовать активизации обучающихся в их восприятии художественных закономерностей рассматриваемой эпохи.

Задание 1. Разработка студентами коллективного проекта по теме «Древнегреческая трагедия: воспитание искусством»

При разработке проекта предлагается следующий план:

Подготовительный этап: создание рабочих (творческих) групп и распределение работы по группам в соответствии с общей проблематикой. Примерный перечень содержательных составляющих в общей теме:

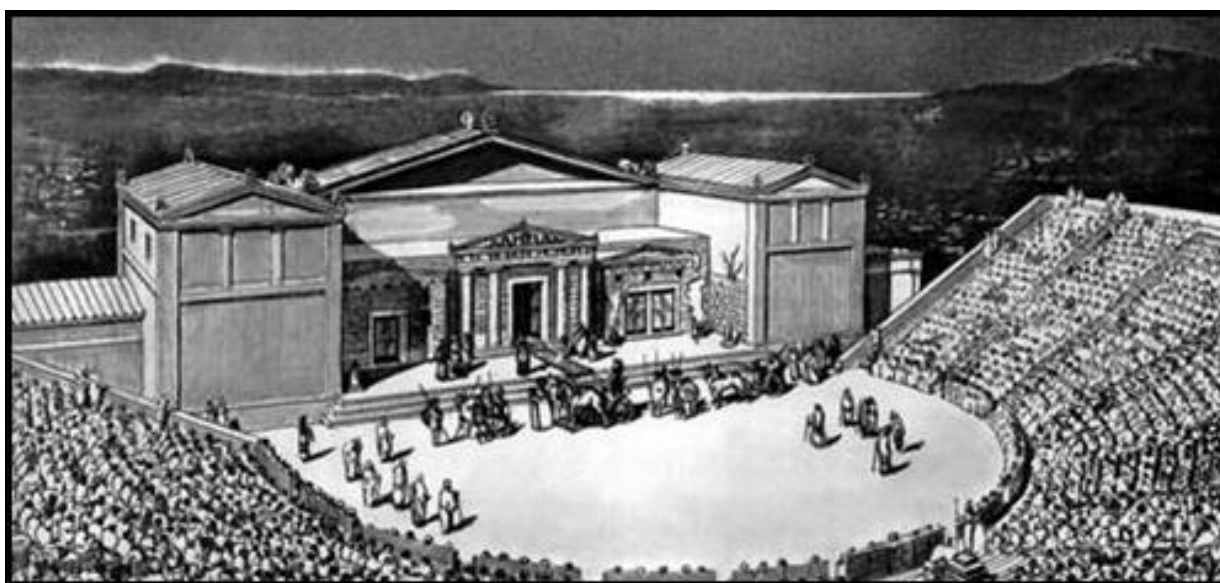
- актуальные для жителей античного полиса проблемы, «обсуждаемые» и совместно переживаемые в специфической художественной форме трагедии;
- функциональность структурных компонентов античной трагедии (смысловая насыщенность формы и выразительных элементов: функция пролога, значение масок героев, содержательная выстроенность структурных перепетий);
- значение в древнегреческом театре мусического компонента как носителя этических смыслов, смысл присутствия хора в представлении;
- идея катарсиса как очищения души и личностного принятия высших нравственных смыслов, воплощенных в образе героя трагедии.

Содержательный этап (аналитический): подбор информации с использованием возможностей интернета, обработка информации, интерпретация полученных сведений, анализ полученных результатов, проектирование частей проекта в рабочих группах.

Заключительный: представление рабочими группами своих содержательных частей, совместное обсуждение и анализ достигнутого совместного результата, обоснование выводов по общей теме коллективного проекта.

Задание 2. Выполнение заданий для учащихся по теме «Древнегреческая трагедия: воспитание искусством» (подбор информации с использованием возможностей интернета)

2.1. Театральный жанр трагедии обладал большим воспитательным значением для жителей Древней Греции. Его воспитательная функция отразилась в структуре представления и даже во внешних атрибутах. Ответьте на вопрос, почему в Древней Греции не существовало камерных театров, и для чего строились такие большие по размеру амфитеатры для театральных представлений?

2.2. Обведите суждение, которое отражает проблематику большинства античных трагедий:

- а) человек в своем совершенстве подобен богам и сам решает свою судьбу;
- б) человек в силах изменить свою участь, предначертанную богами;
- в) судьба человека полностью предопределена богами.

2.3. Какое из вышеперечисленных суждений выбрали бы вы?

2.4. По сюжету фрагмента рисунка на вазе определите название античной трагедии и имя ее автора. Какую нравственную идею воплощает герой этого произведения? Актуален ли этот сюжет в наши дни?

2.5. Впишите в таблицу имена известных композиторов, написавших указанные произведения на античный сюжет:

№	Название музыкального произведения	Композитор
1	Орфей и Эвридика	
2	Прометей	
3	Царь Эдип	

2.6. Прослушайте фрагмент музыкального произведения (Соло флейты из оперы К. В. Глюка), опишите его эмоциональное содержание и определите, к какому из вышеперечисленных сюжетов оно относится.

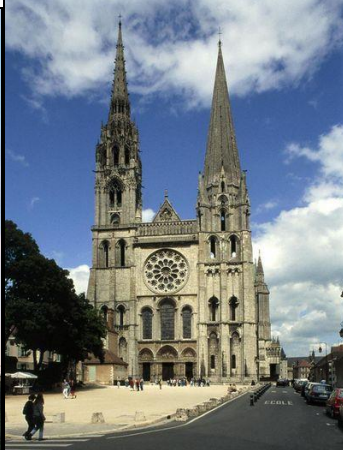
Метод самостоятельного поиска информации для выполнения учебных заданий основан на погружении обучающихся в поиск и выделение информации по заданной проблематике с использованием учебной литературы или с помощью компьютерных средств (в последнем случае целесообразно проводить такой урок в форме практикума в компьютерном классе).

Задание 3. С использованием интернета найти ответы на вопросы по теме «Западно-европейская готика»

3.1. Рассмотрите фотографии западноевропейских готических соборов:

1

2

3

4

5

6

7

8

Укажите местоположение изображенных готических соборов (страна, город).

№	Страна	Город
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

3.2. Что объединяет эти соборы, кроме принадлежности к готическому стилю?

--

3.3. Укажите 4 важные на Ваш взгляд характеристики готической архитектуры.

1	
2	
3	

3.4. Обведите кружком правильный ответ на вопрос: что первоначально означал термин «готика»:

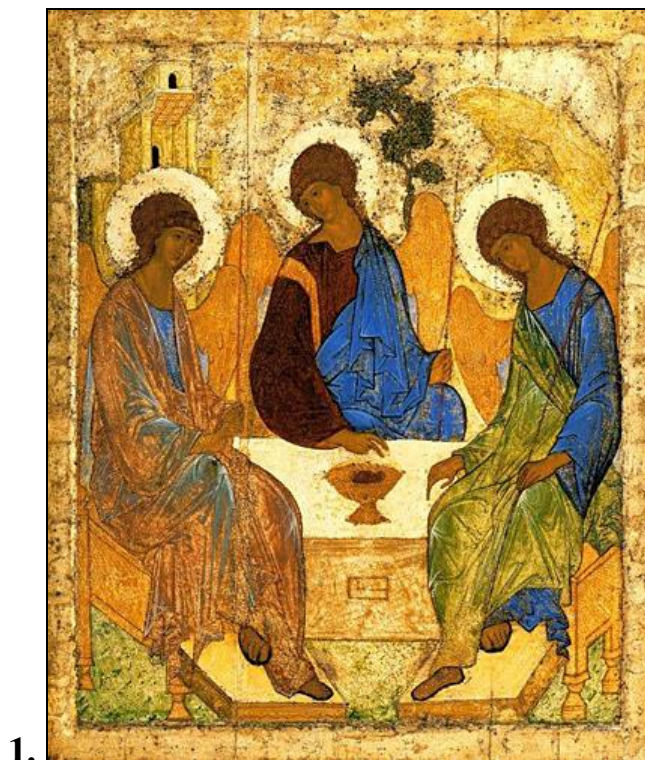
- А) каркасная архитектура;
- Б) искусство варваров;
- В) искусство готов;
- Г) архитектура света.

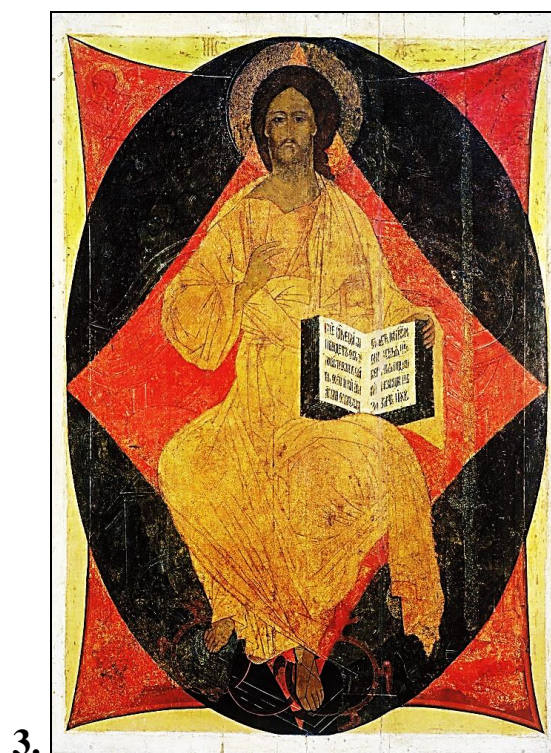
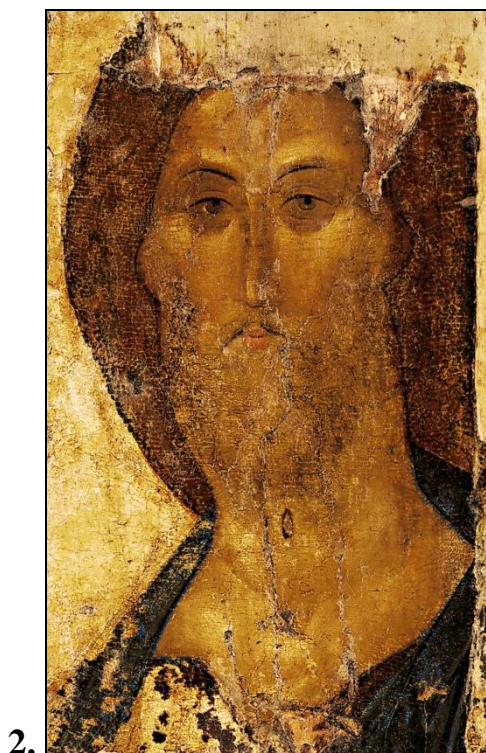
3.5. Объясните, в чем Вы видите привлекательность готики как молодежной субкультуры (выделите 3 позиции).

3.6. Видите ли Вы опасность излишнего увлечения готикой как молодежной субкультурой (выделите 3 позиции).

Задание 4. С использованием интернета найти ответы на вопросы по теме «Искусство православной традиции»

4.1. Рассмотрите представленные иллюстрации:

Что Вы знаете об авторе представленных произведений? Заполните таблицу.

Вопрос	Ответ
Имя художника? Факты о его жизни и личности?	
В какой стране и в какое время он жил?	
Представителем какой художественной школы являлся?	

4.2. Как называются иконы, представленные на иллюстрациях? Сформулируйте нравственную идею, которую воплощает каждое произведение. Заполните таблицу согласно номерам иллюстраций.

№	Название иконописного произведения	Нравственная идея, которую воплощает произведение
1		
2		
3		

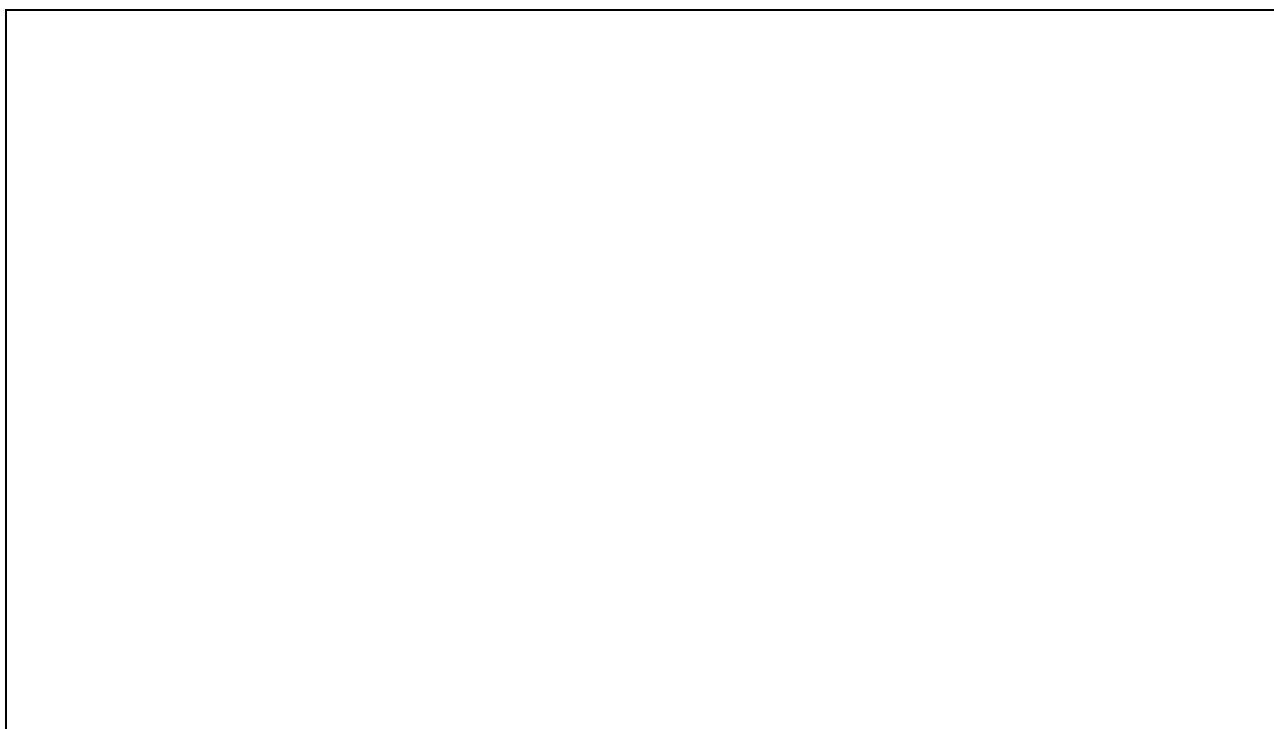
4.3. Чем икона отличается от картины? Опишите отличия.

№	картина	икона
1		
2		
3		
4		
5		

4.4. Приведите в пример современное произведение (музыкальное, изобразительное, театральное, кинематографическое – на выбор), в котором воплощен библейский сюжет с образом Христа. Как Вы думаете, почему современные художники обращаются к этой теме?

4.5. Что бы вы рассказали своим знакомым, приехавшим из другого города посмотреть знаменитый Храм-Памятник на Крови в Екатеринбурге. Составьте краткий информационный текст и сформулируйте, символом чего является этот храм.

Один из типов заданий с использованием метода самостоятельного поиска информации – вставить необходимые сведения в информационный текст, описывающий определенный арт-объект. Для выполнения задания такого типа необходимо самостоятельно найти нужную информацию, связанную с характеристиками данного произведения.

Приведем ряд примеров.

Задание 5. Вставьте необходимые сведения в рекламный текст о Нижнесинячихинском музее-заповеднике:

В селе Нижняя Синячиха _____ района Свердловской области находится удивительный _____, побывать в котором советуем каждому! Вряд ли это место кого-то оставит равнодушным!

История создания музея связана с именем Ивана Даниловича _____, который в _____ годах на одном лишь энтузиазме, собственными силами начал работы по реставрации _____. Сейчас это грандиозный по своей красоте _____, выполненный в стиле _____, аналогов которому вы не найдете больше нигде на Урале. В настоящее время в отреставрированном _____ находится _____.

На первом этаже вы увидите экспозицию, состоящую из _____

Второй этаж занимает богатое собрание уральской _____.

Позже возникла идея собрать в Нижней Синячихе лучшие старинные _____ – образцы _____. С единомышленниками Иван Данилович ездил по глухим деревням и селам Среднего Урала, искал ценные _____. Найденные _____ аккуратно разбирались, перевозились в Нижнюю Синячиху, здесь заново собирались и реставрировались. Сегодня на территории музея под открытым небом находятся следующие объекты:

Очень интересный, запоминающийся объект музея-заповедника – _____ XVIII века. Восхищение туристов вызывает _____.

Побывать в этом удивительном музее необходимо каждому, потому что _____.

Задание 6. Рассмотрите фотографию и определите, какой архитектурный памятник нашего города запечатлен на ней.

Вставьте необходимые сведения в информационный текст, описывающий этот архитектурный памятник.

Дом, расположенный на углу улиц Энгельса и Луначарского, принадлежал архитектору _____. _____ и известен екатеринбуржцам как «дом архитектора _____». Усадьба была возведена самим архитектором в начале _____ века. Здесь располагался главный дом, выполненный из _____, хозяйственный двор, парк и пруд.

К 1960 году от усадьбы остался только _____. При расширении улицы Луначарского в эти годы было принято решение _____ строение. Архитектор Петр Лантратов воссоздал здание по старым чертежам, выполнив его из _____. Купол _____, а также некоторые элементы архитектурного декора оставили от подлинника.

Дом архитектора _____ построен в стиле _____. В нем присутствуют все элементы данного стиля: строгая симметричность _____, _____, трехугольный _____, _____, расчленение _____, _____ – элементами ордерной системы. Четыре колонны _____ ордера увенчаны _____ красивого рисунка. Высокий арочный _____ вынесен вперед за плоскость _____, что позволило организовать на уровне второго и третьего этажей изящные

_____. В окраске фасада преобладает _____ палитра, при этом _____ цвет служит для акцентирования внимания на архитектурных _____ элементах: _____, _____, _____ украшениях _____ на _____, _____, _____ которыми _____ являются _____, _____.

В стиле _____ выполнены и другие городские постройки архитектора _____: Дом главного начальника _____ на набережной Исети, ансамбль госпиталя _____ завода, собор _____ в Зеленой роще, усадьба _____ на Вознесенской горке.

_____ был главным архитектором Екатеринбурга в период _____. Огромен вклад _____ в осуществление генерального _____ Екатеринбурга. Здания и сооружения, отмеченные его почерком, и сейчас украшают наш город.

Метод сравнения и классификации арт-объектов

На уроках-визуализациях, связанных с демонстрацией и анализом художественных произведений определенного стиля в разных видах искусства, обучающиеся могут овладевать таким логическим действием, как выбор оснований и критериев для сравнения и классификации арт-объектов. Это может быть задание на выделение нескольких наиболее важных характеристик произведений какого-либо вида искусства, принадлежащих к одному стилю или к разным художественным стилям.

Задания на выявление у школьников способностей к систематизации искусствоведческого материала, выстраиванию его в хронологической последовательности часто встречаются в олимпиадных заданиях по дисциплинам предметной области «Искусство». Поэтому выполнение подобных заданий на уроках искусства является подготовкой школьников к участию в конкурсных и олимпиадных мероприятиях. Приведем ряд примеров.

Задание 7. Укажите, по какому принципу составлен ряд перечислений

Ряд перечислений	Принцип
«Петя и волк», «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Война и мир», «Александр Невский»	
Давид Ойстрах, Леонид Коган, Владимир Спиваков, Николо Паганини	
Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Гранд Опера, Большой театр	
Евгений Рождественский, Владимир Спиваков, Евгений Светланов, Владимир Федосеев, Рикардо Мути	
«Кот в сапогах», «Гадкий утенок», «Летучий корабль», «Чуча», «Серый волк энд Красная Шапочка», «Адажио»	

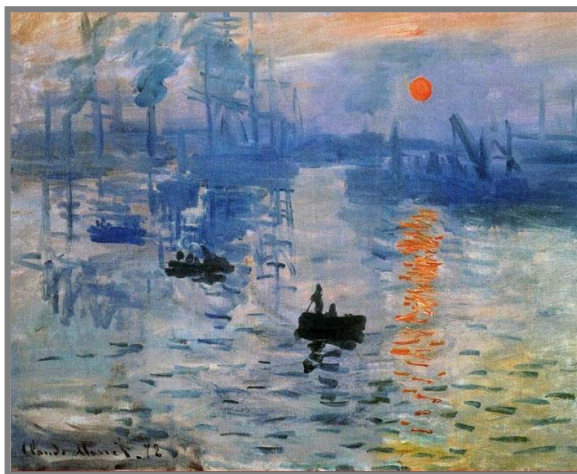
Задание 8. Рассмотрите два автопортрета художников, представляющих разные художественные направления, и последующий ряд работ. Заполните таблицу.

Д

Е

Вопросы	1) Художественное направление	2) Художественное направление
1. Укажите название автопортрета и его автора. Определите художественное направление представленных автопортретов.		
2. Классифицируйте иллюстрации (А, Б, В, Г, Д, Е) по выявленным художественным направлениям, указывая имя художника и название работы		
3. Если у вас остались «лишние» произведения, объясните, почему? Назовите их.		

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД НА УРОКАХ ИСКУССТВА

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей в процессе общения с ними, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

На уроках искусства формируются следующие коммуникативные УУД:

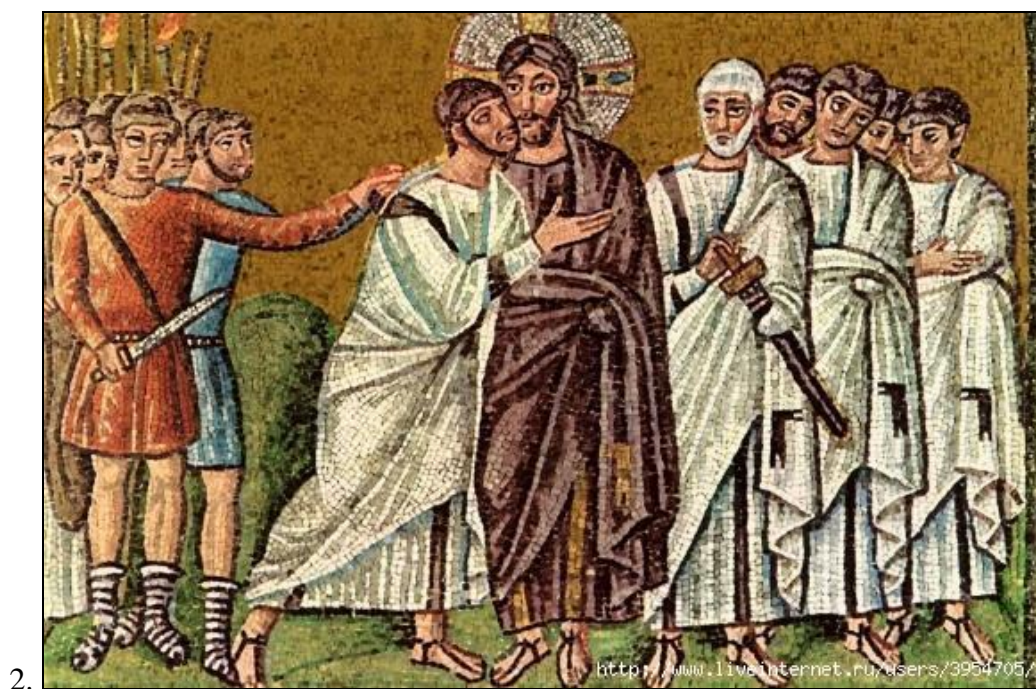
- понимание возможности различных позиций других людей, отличных от собственной, ориентация на позицию партнера в общении и взаимодействии;
- учет разных мнений, стремление к координации различных позиций в сотрудничестве и диалоговом общении;
- выстраивание монологического высказывания, формулирование собственного мнения и позиции;
- выстраивание коммуникации на понятных для партнера высказываниях, учитывающих, что он знает и видит, а что нет;
- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач (регуляции своих действий и действий партнера, принятия общих решений и договоренностей в ситуации столкновения интересов).

Метод диалога

В формировании коммуникативных УУД продуктивным является вовлечение школьников в ситуации диалога на уроках искусства (на уровнях «учитель – ученик», «ученик – ученик»). Особенный интерес у школьников вызывают уроки-диалоги, проводимые совместно двумя или тремя преподавателями, раскрывающими различные грани художественной концепции с позиции разных дисциплин. Такие уроки формируют у учащихся умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы.

На уроках школьники могут быть вовлечены в диалог искусств на основе сравнения художественных произведений, раскрывающих определенный сюжет в разные эпохи и в разных стилевых концепциях. Приведем ряд примеров.

Задание 1. Рассмотрите представленные иллюстрации. Какой библейский сюжет иллюстрируют представленные произведения? Запишите ответ.

1.2. Заполните таблицу, указав следующие сведения о представленных в задании 1.1 произведениях: автор; страна, в которой создано произведение, или эпоха (век); художественная техника; используемые средства выразительности. В строку «высказывание искусствоведа о произведении», поставьте букву, соответствующую с наиболее подходящим высказыванием:

А) «Непринужденное распределение света и тени, насыщенность, и вместе с тем благородство красок, античное отношение к пропорциям и красоте лиц...» (З.В. Удальцова).

Б) Произведения этого типа «отличает застывшая симметрия композиции, активная обводка контуров, яркая цветовая гамма, как бы «раскрашивающая» поверхность» (В.П. Даркевич).

В) «Это едва ли не лучшее в истории искусства изображение безмолвного поединка взглядов...» (Н.А. Дмитриева)

	Иллюстрация №1	Иллюстрация №2
1. Автор		
2. Страна, эпоха		
3. Художественная техника		
4. Высказывание искусствоведа о произведении		
5. Средства выразительности (указать 2 момента, дополняющих высказывание искусствоведа)		
6. Место, где находится произведение		

1.3. Укажите два произведения музыкального и изобразительного видов искусства 19-20 веков, в которых воплощены библейские сюжеты с образом Христа. Как Вы думаете, почему современные художники обращаются к этим темам?

	Произведение музыкального вида искусства	Произведение изобразительного вида искусства
Автор		
Название		

Причина обращения творцов к библейским сюжетам с образом Христа:

Задание 2. Рассмотрите представленную иллюстрацию картины, названную ее автором по сюжету праздничного дня в народном календаре.

2.1. Как называется картина? Запишите ответ.

--

2.2. Укажите 4 детали картины, подсказывающие название праздничного дня.

1	
2	
3	
4	

2.3. Рассмотрите представленную иллюстрацию картины, названную ее автором по сюжету праздничного дня в народном календаре.

Запишите название картины, а также фамилию, имя и отчество художника – ее автора.

Художник	Название произведения

2.4. Сравните две картины. Напишите:

А) какой праздник народного календаря объединяет запечатленные на них сюжеты:

Б) До 3-х слов или словосочетаний, определяющих настроение каждой работы:
№ 1

№ 2

В) До 3-х художественных средств в каждой работе, которыми автор добивается указанного Вами настроения:

№ 1

--

2.5. Заполните таблицу. Запишите названия четырех произведений, относящихся к разным видам искусства (живопись, инструментальная музыка, опера, балет), сюжет которых связан с темой того же праздника народного календаря, которому посвящены анализируемые выше картины. Укажите полные имена авторов названных Вами произведений.

Вид искусства	Название произведения	Полное имя автора
живопись		
музыка		
опера		
балет		

Задание 3. Разработайте задание для школьников на тему «Зимние календарные праздники» (на сравнительном анализе репродукций художников прошлого и современности: В. Дж. Тренто «Игра в снежки» (фрагмент фрески), Г. Ким «Первый снег», Е. Г. Балакшин «На масленицу», Д. А. Холин «Масленица во Владимире. Народные гуляния», Б. М. Кустодиев «Ярмарка», А. А. Бучкури «Рождественский базар»).

Выявление и сопоставление деталей анализируемых картин вовлекает школьников в своеобразный диалог между художественными образами и смыслами, в диалог между собой и формирует умения оценочного высказывания, формулирования собственного мнения, учета позиций других участников диалога.

Метод ролевой игры

Метод ролевой игры позволяет отработать навыки поведения, овладеть этикетными моделями речевой коммуникации. Данный метод вызывает особый интерес у старшеклассников. Как правило, старшеклассники с увлечением погружаются в игровые ситуации, позволяющие не только увеличить объем и глубину понимания усваиваемого материала, но и развивающие умение эмоционально сопереживать собеседнику, способность лучше понимать друг друга и самих себя, работать в группе.

Ролевая игра, во-первых, предусматривает принятие участниками на себя определенных ролей, реализация которых требует, как дополнительных знаний,

относящихся к принятой роли, так и подражание ее участников в речевом и неречевом поведении; во-вторых, предполагает доброжелательное отношение, сотрудничество и партнерство при взаимодействии участников игры.

Задание 4. Прочитайте следующие методические указания к проведению ролевой игры на уроке

Ролевая игра – одно из важнейших средств социализации ребенка, позволяющих отработать навыки поведения, овладеть этикетом и осознать его условность. Ролевая игра, во-первых, предусматривает принятие участниками на себя определенных ролей, реализация которых требует, как дополнительных знаний, относящихся к принятой роли, так и подражание ее участников в речевом и неречевом поведении; во-вторых, предполагает доброжелательное отношение, сотрудничество и партнерство при взаимодействии участников игры.

Ролевая игра «Шесть шляп мышления». В практику развития критического мышления данный психолого-педагогический прием (в оригинале также имеющий название «Шесть шляп мышления») ввел психолог Эдвард де Боно. Оригинальность метода де Боно заключается в том, что позволяет «включать» разные субъективные позиции, разные типы мышления при анализе к.-л. проблемы, решении к.-л. вопроса. Как характеризовал данный метод сам автор (де Боно) – это метод, обучающий эффективно мыслить.

Суть метода состоит в следующем: учебная группа (класс) делится на шесть малых групп. Каждой группе предоставляется возможность выбрать «свою» шляпу – «белую», «красную», «желтую», «черную», «синюю», «зеленую». Каждая шляпа – это одна из распространенных точек зрения, конкретный тип мышления. В результате группами в целом высказывается шесть разных точек зрения на одну и ту же проблему. Ролевая игра «Шесть шляп мышления» интересна, прежде всего тем, что вместо привычной формальной и «сухой» дискуссионной манеры обмена мнениями, использование данного дидактического метода позволяет образно и творчески представить разные точки зрения, настроения, позиции.

В дальнейшем Э. де Боно разработал метод «Шесть пар образа действия». В основе данной игры лежит соотношение цвета и формы выбранных предметов с образом действия.

Например, каждая пара обуви имеет свой цвет и свое название и отвечает за конкретный стиль поведения или образ действия. Другими словами, обувь и цвет в игре несут смысловую нагрузку. Примерами разных пар обуви могут быть: «флотские фирменные ботинки» (синие); «повседневные кроссовки» (серые); «рабочие башмаки» (коричневые); «домашние тапочки» (розовые); «резиновые сапоги» (оранжевые); «наездничьи сапоги» (пурпурные).

Цвет обуви связан с образом действия. Например, синий цвет – цвет многих униформ. Это всегда порядок, режим, контроль, ответственность. Повседневность связана с решением поисковых задач и получением информации. А потому, в режиме серых кроссовок учащиеся из книг, интернета, путем интервьюирования осуществляют сбор информации. Коричневый цвет ассоциируется с практической работой («как сделать лучше, эффективнее, производительнее» – таковы стратегии коричневой обуви). Оранжевый цвет – предупреждение об

опасности. Это цвет обуви пожарных и спасателей. Соответственно, это работа в чрезвычайных обстоятельствах, требующих от человека собранности и поиск оптимальных решений. Розовые тапочки ассоциируются с домашним теплом и семейным очагом, а потому предполагают такие проявления, как забота, сострадание, бережное отношение друг к другу. Пурпурный цвет – цвет власти. Ученик в такой обуви выполняет роль «управленца» – официального лица, наделенного властными полномочиями.

Задание 5. Примите участие в ролевой игре «Два гения: разговор через века».

При подготовке и проведении игры предлагается следующий план:

1. Участники разделяются на две команды, каждая из которых собирает материал о каком-либо художнике (его работы, автопортреты, данные его биографии, высказывания о нем современников и пр.), создает образ представителей этой эпохи – подбирает атрибуты костюмов, элементы причесок и т.д.

2. Далее команды договариваются и определяют круг вопросов и проблем, которые отражены в творчестве обоих художников, останавливаются на одной теме.

3. Участники команд должны разыграть импровизированные диалоги: как могли бы эти два художника отстаивать свою точку зрения, если бы встретились друг с другом, как могли бы поддержать мнение художников по выбранной проблеме поклонники их творчества, посетители их выставок, какие критические замечания высказали бы представители со стороны оппонента и пр. Для подтверждения своих высказываний участники могут использовать найденный материал о художниках, их творчестве, анализировать картины, приводить в пример высказывания и т.д.

Особую остроту таким диалогам придает выбор художников, относящихся к разным эпохам. Например, при воображаемой встрече А. Дюрер и С. Дали интересны предположения, что могли бы сказать эти два гения друг другу о миссии художника в мире, о смысле своей творческой деятельности. Оба художника оставили описания своих представлений о творчестве. Предполагаемый диалог мог бы выстраиваться на основе их собственных высказываний.

Например:

А. Дюрер: «Художник возвышается над всеми, потому что он – Творец, подобно Спасителю».

С. Дали: «Миссия художника – удерживать на себе внимание мира, изумлять и шокировать его».

А. Дюрер: «Призвание художника – отдавать людям тайно накопленные сокровища сердца».

С. Дали: «Смысл деятельности художника – быть не таким, как все прочие, простые смертные. И мне это блестяще удастся!»

А. Дюрер: «Цель усилий художника – искать истину в усердном труде мыслителя и мастера, воплощать красоту и гармонию мира».

С. Дали: «Публика ждет от меня сенсаций и эпохальных откровений. И моя неповторимая индивидуальность заставляет всех говорить о моих произведениях. Сюрреализм – это я!»

Задание 6. Примите участие в разработке ролевой игры «Драгоценности» – наши чувства в звуке, цвете, линии и движении» для школьников

Цель игры – углубить представления школьников о средствах художественной выразительности на примерах экспериментов в области синтеза искусств в художественной практике начала XX века).

Ролевая игра нацелена на углубление представлений школьников о средствах художественной выразительности на примерах экспериментов в области синтеза искусств в художественной практике начала XX века).

При подготовке и проведении игры предлагается следующий план:

- проанализировать материал, на основе которого будет выстроена ролевая игра: отношение к выразительным возможностям цвета и его связи с характером движения и звучания на примерах наиболее ярких высказываний об активности цвета и синтезе искусств В. Кандинского (из его работы «Теория цвета»), идей цветомузыки А. Скрябина, идей супрематического театра К. Малевича, фрагментов балета «Драгоценности» Д. Баланчина;

- коллективно обсудить и выбрать тему (образ, эмоцию), которую каждый цвет, «оживший» в театрализованном действии, мог бы представить по-своему;

- разработать сценарий ролевой игры в виде театрализованного действия, в котором для каждого цвета предусмотрена роль, создан «сценический костюм» (продумываются доступные материалы – кусочки ткани, цветная бумага и пр., делаются эскизы), подобран соответствующий музыкальный и поэтический фон.

Метод дискуссии

Метод дискуссии нацелен на развитие умений формулировать свою точку зрения в видении определенного артефакта, отстаивать свою позицию, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, выстраивания монологического высказывания и диалогического общения, на выработку лояльности, толерантности, инициативности, самостоятельности суждения.

Для организации дискуссии на уроке необходим выбор острой и актуальной для школьников темы. Такая тематика может быть связана с сопоставлением ценностей определенной исторической эпохи с ценностями современного мира.

Задание 7. Проведите дискуссию на занятии по одной из предложенных тем: «"Человек – мера всех вещей": смогли бы подтвердить это изречение древние греки, увидев современное искусство?», «"Лучший человек – художник" – справедливо ли это высказывание сегодня?», «"Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан": актуален ли этот лозунг сегодня?», «"SOS": экспрессионизм в искусстве наших дней», «"Что такое счастье?": "подсказки" массовой культуры», «Художественный образ России в искусстве прошлого и современности» и т.п.

Задание 8. Придумайте несколько тем для дискуссии, актуальных и интересных для обучающихся 4 класса.

Метод эмоционально-ритмической подстройки в коммуникативных музыкальных играх

Невербальные средства общения играют большую роль в развитии коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста. Средства невер-

бальной коммуникации дают возможность ребенку более ярко и полно пережить художественные впечатления, выразить свои чувства от увиденного или услышанного, лучше понять партнера по творческому взаимодействию, эмоционально подстроиться к нему. Развитие умения улавливать эмоциональные состояния собеседника и подстраиваться к ним чрезвычайно важно для успешности коммуникации: проявляя эмпатию в общении, отражая чувства собеседника, мы тем самым устанавливаем с ним активную обратную связь.

Чтобы лучше понять чувства собеседника, нужно следить за выражением его лица, позой, жестами, интонацией. Это умение легко осваивается в коммуникативных музыкальных играх, которые можно использовать на уроках музыки и изобразительного искусства. Музыкально-ритмические импровизации в парах – удобный способ практического вовлечения детей в переживание музыкальных образов во взаимодействии с партнером по игре. Яркий в эмоциональном отношении, интересный для детей музыкальный образ вместе с игровой ситуацией поможет вовлечь школьника в процесс внимательного наблюдения за позой партнера по игровому общению, ритмической подстройки к его жестам, пластике, проникновения в его эмоциональное состояние через собственные телесные ощущения в процессе копирования движений.

Задание 7. Подобрать произведения музыкального и изобразительного искусства, соответствующие описанным игровым музыкально-ритмическим импровизациям.

«Бабочка и ветерок»

И.П.: дети встают в пары лицом друг к другу и распределяют роли: один из играющих – «бабочка», другой – «ветерок». «Ветерок» протягивает «бабочке» руки ладошками вверх. «Бабочка» слегка касается ладошек кончиками пальцев и закрывает глаза.

Звучащая музыка начинает импровизированный танец, в котором «ветерок» управляет движениями «бабочки». В процессе танца партнеры меняются ролями («бабочка» открывает глаза и поворачивает свои руки ладошками вверх).

Эталон выполнения игрового задания: «бабочка» угадывает движения «ветерка», подстраивается к пластике: не открывает глаз, не держится за руки водящего, а слегка касается его ладошек кончиками пальцев на протяжении всей игры.

«Зеркало»

И.П.: дети встают в пары лицом друг к другу и распределяют роли: один из играющих – «зеркало», а другой – «художник», рисующий звучащую музыку. Ведущий в паре импровизирует движения под музыку – рисует ее, а «зеркало» воспроизводит движения. В процессе игры партнеры меняются ролями («теперь ты – зеркало»).

Играя в эту игру, можно вставать не только друг против друга, но и рядом, в одну линию. В этом случае «зеркалу» нужно наблюдать за партнером боковым зрением.

Эталон выполнения игрового задания: «зеркало» предугадывает движения партнера, как и «художник», рисующий музыку, ориентируется на партнера в своих движениях.

«Облака и ветерки»

И.П.: дети стоят в произвольном порядке, договорившись предварительно, кто из них будет облаками, а кто ветерками.

С началом звучания музыки «облака» закрывают глаза и протягивают вперед руки. Каждый «ветерок» берет за руки любого партнера и под музыку водит его в различных направлениях. По правилам игры «ветерки» должны время от времени менять своих партнеров. «Облака» с закрытыми глазами стоят на месте и ждут, когда их найдут новые партнеры и поведут под музыку. «Облакам» дается задание: внимательно слушать музыку и представлять картины, которые они могли бы увидеть «сверху, проплывая по небу».

При повторе игры ведущие и ведомые меняются ролями, а в конце все делятся впечатлениями и фантазиями.

Эталон выполнения игрового задания: ведомые не открывают глаз, не подают никаких сигналов, не проверяют, кто и куда их ведет, т.е. полностью доверяют своим партнерам по игре. Ведущие ведут свою пару аккуратно, осторожно, избегая препятствий, а также заботятся о том, чтобы никто не остался стоять в одиночестве.

«Магниты»

И. П.: дети стоят по одному в произвольном порядке; в руке у каждого по два камешка.

Звучит музыка, и дети «рисуют» мелодию в воздухе своими камешками как мелками. Затем педагог предлагает детям представить, что камешки в их руках – магниты, и они могут притянуть к себе другие камешки, которые в руках у других детей, и они будут двигаться вместе. Под звуки музыки дети находят себе партнера и «рисуют» камешками-магнитами в паре. Когда им захочется расстаться и сменить партнера, они говорят друг другу «пока» и дважды ударяют по камешкам.

Эталон выполнения игрового задания: импровизация движений, выразительные линии рук, «рисующих» музыку, выразительные варианты совместного пластического творчества, предугадывание движений партнера, подстройка друг к другу, ориентация на партнера в движениях.

«Танец с платками»

И.П.: дети стоят в произвольном порядке по одному и держат в руках легкие газové платки.

С началом звучания дети начинают играть каждый со своим платком, придумывая движения, соответствующие характеру музыки. Педагог дает возможность детям поэкспериментировать в процессе манипуляций с платком, найти свои варианты движений.

Затем дети встают в пары и под музыку находят совместное с партнером пластическое решение.

На следующем этапе дети встают парами по кругу (каждый со своим партнером в этой игре). Музыка начинает звучать с самого начала. Каждая пара по очереди выходит в центр круга и становится ведущей, показывая свой, уже найденный, вариант пластического решения музыкального образа. Все остальные копируют в парах движения ведущих.

Эталон выполнения игрового задания: партнеры подстраиваются к пластике друг друга, находят совместное выразительное двигательное решение, выполняют найденное движение с обоюдным удовольствием.

«Король»

Один из участников игры – водящий – удаляется, остальные в это время встают в круг и выбирают «короля», который будет незаметно для водящего менять движения. Задача участников игры: совершать все действия одновременно с «королем», в точности их повторяя. Водящий должен найти «короля», внимательно наблюдая за группой. Музыка в стиле старинного танца поможет «королю» войти в образ, делать эмоционально насыщенные жесты, движения.

Эталон выполнения игрового задания: партнеры подстраиваются к пластике друг друга, предвосхищают движения друг друга, действуют сообща, как единое целое.

«Японский сад»

И.П.: дети делятся на две группы. Одна группа изображает причудливые фигуры в японском саду, другая – его посетителей.

«Фигуры» должны принять замысловатую позу и стоять, пока кто-нибудь из «посетителей» не скопирует ее в точности. Тогда они поменяются ролями. Правило этой игры: строгое соблюдение тишины («японцы в своих садах любуются растениями, стараются представить себя на их месте, вжиться в их состояние. Такая работа воображения требует большой сосредоточенности и тишины»). Это правило трудно соблюдать, т.к. дети, стараясь выдумать что-нибудь необычное, часто принимают смешные позы. Войти «в образ» поможет удачно найденное музыкальное сопровождение.

Эталон выполнения игрового задания: внимание к партнерам по игре друг к другу: точное копирование позы одного и контроль другого, правильно ли его поза скопирована.

«Старинный танец»

Педагог спрашивает, кто из детей хочет быть ведущим в игре и выбирает двух или трех желающих. Ведущие стоят в центре круга на некотором расстоянии друг от друга, лицом к общему кругу.

С началом музыкального звучания ведущие импровизируют различные движения в стиле старинного танца. Остальные выбирают себе ведущего, повторяют за ним движения и постепенно образуют вокруг ведущих самостоятельные группы. По условиям игры в каждом кругу любой может взять на себя инициативу быть ведущим, «перехватить» эту роль.

Эталон выполнения игрового задания: желание быть ведущим, перехватывание инициативы у других, но при этом умение не обидеть других детей, найти гибкое решение в борьбе за роль ведущего, а именно – выразительная и увлекательная для других импровизация движений старинного танца.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД НА УРОКАХ ИСКУССТВА

Регулятивные УУД обеспечивают самоуправление в организации учебной деятельности (целеполагание как постановка учебной задачи, дифференциация известного и неизвестного, планирование, прогнозирование, контроль и коррекция, оценка) и волевую саморегуляцию (мобилизация сил и энергии, волевое усилие к выбору и преодолению препятствий в ситуации мотивационного конфликта).

Процесс формирования регулятивных УУД на уроках искусства охватывает следующие позиции:

- принятие и сохранение учебной задачи;
- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
- осуществление итогового пошагового контроля по результату;
- адекватное восприятие оценки учителя;
- различение способов и результатов действия;
- оценка правильности выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки;
- внесение необходимых корректив в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.

В развитии у обучающихся регулятивных УУД целесообразна опора на системообразующие категории искусства. Такими системообразующими категориями выступают категории стиля и жанра.

Семантика стиля, неразрывно связанная с системой ценностей, обусловленная мировоззрением определенного исторического периода, содержит в себе познавательный, гносеологический смысл, обнаружение и раскрытие которого в педагогическом процессе служит основой формирования системных представлений об искусстве как специфическом художественном «человековедении». Освоение стилевых художественных закономерностей стимулирует развитие способности у учащихся к целеполаганию, поскольку задает алгоритм выстраивания разрозненных в восприятии артефактов в логическую взаимосвязь со смысловыми доминантами определенной стилевой концепции.

Задание 1. Ответьте на вопросы, опираясь на представления о стилевой концепции эпохи Возрождения.

1.1. Рассмотрите представленную иллюстрацию. Напишите имя автора работы, ее название и место, где она находится.

1.2. В сплетении букв филворда найдите и выделите имена 6 известных деятелей культуры (слова могут «ломаться», но только под прямым углом, например: «Рафаэль»).

Л	К	В	Е	Н	Е	Г
И	К	И	М	Р	О	О
Д	Е	Э	А	Ф	Г	И
А	Л	Л	Р	А	А	Д
Р	Ь	Ь	П	И	Ф	О
И	А	Н	Д	Ж	Е	Л
С	Т	О	Т	Е	Л	Ь

1.3. Заполните таблицу: впишите прочитанные Вами имена, поясните род занятий этих деятелей культуры и кратко обозначьте их связь с образами представленной картины (персонажи данного произведения, модели для персонажей и пр.)

Имя деятеля культуры	Род деятельности	Связь с образами картины
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

1.4. Назовите имена персонажей, расположенных в центре композиции. Что подсказывают их жесты о теме разговора?

1.5. Опишите художественные средства, позволившие автору работы создать ощущение большого пространства, наполненного воздухом и светом.

1	
2	
3	
4	

Акцентирование внимания обучающихся на главных идеях эпохи, воплощенных в художественных образах, помогает им формулировать собственные цели при выполнении самостоятельных заданий – конкретизировать векторы наращивания дополнительных фактов, деталей, обогащающих первоначальные опорные представления о стиле. Понимание принципов конструирования ценностного содержания произведений в рамках определенного стиля помогает учащимся преодолеть мозаичность в восприятии огромного количества артефактов и проектировать собственный индивидуальный маршрут в освоении художественного стиля и его образов-смыслов в соответствии с имеющимся художественно-эстетическим и жизненным опытом.

Метод жанрового анализа художественного произведения

Стилевым показателем эпохи или творчества отдельного художника выступает система жанров, очерчивающая круг характерных для определенного исторического периода социальных функций и ситуаций жизни человека, а также свойственных времени аффектов, получающих выражение в художественном и эстетическом сознании эпохи и личности. Система жанров эпохи является своеобразной фиксацией типичных для данного времени жизненных ролей, состояний, ситуаций, проявлений жизнедеятельности человека. Жанровый анализ художественного произведения позволяет раскрыть через бытийные ситуации мировоззренческие смыслы эпохи.

Логика жанрового анализа позволяет обучающимся самостоятельно формулировать учебную задачу, планировать свои действия, осуществлять пошаговый контроль в продвижении к поставленной цели. Схема жанрового анализа:

а) закономерное возникновение или доминирование определенных жанров в различных видах искусства как отклика на духовные устремления эпохи;

б) социально-функциональную направленность жанров, т.е. тесную связь конкретного жизненного содержания или отдельных сторон жизни с содержательной основой жанров, воплощенной в художественных структурах;

в) структурные изменения в жанрах как результат исторического переосмысления жизненных позиций в обществе.

В качестве примера приведем жанровый анализ классической симфонии с использованием приведенной выше схемы.

а) Закономерное возникновение жанра симфонии как отклика на духовные устремления эпохи Просвещения.

Классическая симфония сформировалась как жанр глубоко концептуальный, воплотивший философскую проблематику, до этих пор являвшуюся прерогативой церковных жанров мессы и пассиона. Содержательным основанием, «сверх идей» каждой симфонии, не зависимо от ее названия, является выражение авторского мироотношения, его понимания законов мира и места в нем человека. Классическая симфония впервые в истории музыки воплотила философские размышления о смысле жизни в опоре на художественные средства самой музыки – вне слова, вне религиозно-символического сюжета, вне сценического действия. Й. Гайдну, создателю жанра классической симфонии, удалось наполнить идейным смыслом саму форму, структуру симфонии, отшлифовать ее в своем творчестве до классического совершенства.

б) Социально-функциональная направленность жанра симфонии, воплощение конкретного жизненного содержания в ее художественных структурах.

Симфония – жанр, репрезентирующий эпоху музыкального классицизма и впитавший в свою структуру театральные образы и идеи эпохи Просвещения. Симфонический цикл Й. Гайдн выстроил по принципу контраста между частями, как в танцевальной сюите. Однако каждая часть симфонии – не просто новая жанрово-образная сфера, но сфера, символизирующая одну из граней человеческой жизни.

Первая часть раскрывает деятельную грань человеческого существования. Гайдн обозначил ее как сонатное аллегро. Аллегро – это темповое обозначение. По традиции темп, как и другие средства музыкальной выразительности, обозначается итальянскими терминами, вошедшими в употребление с XVIII века. Темповые обозначения часто связаны с эмоциональным содержанием музыки. Так, *allegro* обозначает не только «быстро», но и «весело». Одновременно с обозначением скорости темп дает представление об общем характере и содержании музыки. Й. Гайдн был одним из первых, кто ввел традицию называть темповыми обозначениями произведение или его часть. Таким образом, само название первой части характеризует деятельность человека как жизнерадостную, оптимистичную, бодрую, полную энергии и увлеченности сферу его жизни.

Вторая часть сонатно-симфонического цикла контрастна первой. Это выражено уже в названии, которое представляет различные обозначения медленного темпа. *Andante* (дословно «пешком») – связано с образами спокойствия, умиротворенности, *Adagio* – с лирическими образами, *Largo* переводится как «широко», *Maestoso* – «торжественно» и т.д. Музыка второй части обращается к внутренней жизни человека, к его размышлениям и раздумьям наедине с собой.

В симфониях Й. Гайдна лирический мир человека раскрывается чаще всего «на лоне природы». Музыка медленных частей его симфоний связана с образами природы, и этим она близка музыке медленных частей барочных *concerto grosso*. Весь склад музыкального материала, характер развития подчеркивают внутреннее единство образа, хотя и раскрывающегося в разных своих гранях.

Третья часть носит название «Менуэт». Название переводит музыкальное действие в область бытовых, каждодневных проявлений жизни. Среди менуэтов гайдновских симфоний встречаются образы церемонного придворного танца. Но чаще всего менуэты Й. Гайдна олицетворяют быт простых людей. Музыка этих менуэтов наполнена теплом и уютом, расцвечена мягким юмором, забавными музыкальными «розыгрышами» и шутками.

Четвертая часть обозначена как «Финал», что подчеркивает ее итоговый характер. Она символизирует итог человеческой жизни, ее смысловое завершение. Финалы симфоний Й. Гайдна звучат в быстром, энергичном темпе. Их музыка всегда жизнерадостна и оптимистична. В понимании жизни у самого Й. Гайдна и его современников существовала стройная система представлений. Если жизнь отдельного человека могла быть и драматичной, и даже трагической, то жизнь в целом понималась как гармоничная и разумная: радость и страдание в ней соразмерны, вечное же ее течение прекрасно, так как оно несет и вечное обновление, вселяет надежду и веру в будущее.

в) Структурные изменения в жанре симфонии как результат исторического переосмысления жизненных позиций в обществе.

Музыкальная структура, осмысленная в рамках симфонического цикла в дальнейшем получила название сонатной формы. Сонатная форма проникла и в другие жанры инструментальной музыки – в струнные квартеты и квинтеты, в концерты, в сонаты, – расширив их возможности художественного обобщения. Содержательная насыщенность, концептуальность, устойчивость в своих принципах и гибкость сонатной формы сделали ее универсальной и значимой для всех последующих эпох.

По тому, как трактуется или трансформируется сонатная форма, каким содержанием наполняется она в творчестве какого-либо композитора, можно судить о его видении жизни, о его понимании смысла бытия. Вся дальнейшая история развития европейской музыкальной культуры отразилась, как в зеркале, в истории разнообразных интерпретаций сонатно-симфонической формы.

Освоение учащимися логики жанрового и стилевого анализа способствует самоорганизации в действиях при анализе и интерпретации художественных произведений, т.е. формированию регулятивных УУД.

Метод режиссирования сюжета художественного произведения

Формирование у обучающихся регулятивных УУД на уроках искусства возможно при условии изменения позиции педагога: от «разъяснителя», передающего своим ученикам собственные знания и опыт, – к роли «режиссера», который создает на занятиях ситуации, помогающие школьникам сформировать личную картину культуры определенной художественной эпохи. С помощью описанных выше творческих заданий, создания проблемных ситуаций на

занятиях, использования нестандартных форм уроков педагог развивает способность обучающихся к организации собственной деятельности на уроке.

Для младших подростков – обучающихся 4-х классов – эффективным в формировании регулятивных УУД выступает метод режиссирования сюжета художественного произведения.

Задание 2. Проведите со школьниками внеклассное мероприятие на тему «Ожившая картина. П. Брюллов «Последний день Помпеи»

Школьникам предлагается воплотить в действиях эмоциональное напряжение людей, изображенных на полотне. Для организации данного процесса выбирается ведущий («режиссер»), который распределяет роли, выстраивает мизансцены, добивается соответствия эмоциональной выразительности участников цветовому строю картины, ее композиционным особенностям. Получившийся результат запечатлевается видеокамерой и выносится на коллективное обсуждение, в процессе которого формулируются суждения о предложенной «режиссерской концепции», вносятся необходимые уточнения.

При использовании данного метода дети входят в образы героев картины, пытаются представить, какие чувства испытывают эти герои, воплощают их чувства в движениях, мимике, придумывают соответствующие реплики, диалоги, возможные продолжения сюжетов, обыгрывают их в импровизированных театрализациях. Метод режиссирования сюжета картины позволяет «перевести» живописные средства выразительности на язык движений, жестов, интонаций и тем самым лучше понять их, объяснить их связь с содержанием картины, ее идеей. Одновременно данный прием открывает возможность развития у школьников регулятивных УУД, обучая их в игровой форме постановке задачи, планированию ее достижения, оценки результата.

Метод режиссирования сюжета картины можно сочетать с приемами организации импровизационных тембро-шумовых композиций, где вместо «режиссера» действует «дирижер». Приведем ряд примеров.

Темброво-шумовой аккомпанемент. Педагог предлагает детям аккомпанировать его пению, игре (несложная мелодия на любом инструменте, которым он владеет: скрипке, фортепиано, блок-флейте и т.д.) или негромко звучащей музыке в аудиозаписи. Музыкальное сопровождение должно соответствовать по эмоциональному тону композиции рассматриваемой картины. Важно, чтобы тембр звучащего инструмента отличался от тембра инструментов, на которых играют дети. Кто-то из детей назначается на роль дирижера: жестами включает и выключает звучание инструментов у детей, показывает акценты, дает сигналы играть тише или громче. В конце происходит обсуждение – насколько созданный музыкальный фон соответствовал колориту и композиции картины.

«Круги на полу». Педагог распределяет инструменты по группам с контрастным, отличающимся друг от друга звучанием, например: ксилофоны – колокольчики – металлофоны – маракасы – бубны и барабаны. Мелом на полу педагог рисует круги и договаривается с детьми, какой группе инструментов будет соответствовать каждый круг. Задача детей – распределить между собой эти инструменты и ждать своей очереди вступления в игру, т.е. внимательно следить, на какой круг встанет ногами или к какому кругу прикоснется руками

«дирижер». Задача «дирижера» – внимательно слушать получающуюся «музыку», следить за тем, чтобы она соответствовала эмоциональному тону картины, не спешить переходить с одного круга на другой, давать возможность детям интуитивно найти общий ритм игры, подстроиться друг к другу.

«Картина-партитура». Партитура – нотная запись многоголосного музыкального произведения для оркестра или хора, в которой сведены партии всех отдельных голосов. В условной партитуре графическое изображение музыки носит условный, игровой характер. В качестве условной партитуры может выступить какая-либо картина (лучший вариант – абстрактная живопись или пейзаж). Детям предлагается коллективно обсудить, какие инструменты должны участвовать в композиции по выбранной картине, придумать порядок вступления каждого, возможные движения в характере изображаемого сюжета. Инструмент в этих играх призван восприниматься детьми как один недифференцированный предмет, звуковая масса, красочное пятно, которым дети озвучивают-«окрашивают» понятное им по характеру и эмоции изображение на картине. Главное в темброво-шумовой импровизации – ощущение тембра, его образных звуко-красочных возможностей. В итоге дети представляют музыкально-шумовую композицию. Можно заснять выступление на видеокамеру и проанализировать в дальнейшем получившийся результат.

Картина, используемая в качестве игровой партитуры, должна включать в себя контрастные сочетания цветов или линий. Педагог обсуждает с детьми, какому цвету и какому предмету, изображенному на картинке, больше соответствуют различные инструменты. Затем дети делятся на группы – краски: каждая краска соответствует определенному предмету на картинке. Далее картинка озвучивается: «дирижер» показывает поочередно на различные фрагменты картины, а дети на соответствующих инструментах изображают в звуках то, на что указывает воспитатель (солнышко, ручеек, листья и ветки на деревьях и выбранные в соответствии с этими образами инструменты).

Этот звуко-красочный фон педагог может украсить выразительной декламацией стихотворения или пением песни, которые соответствуют по сюжету картинке. Пение или интонирование текста сопровождается «дирижированием» – показом фрагментов картины, включающих звучание различные групп – «красок». Например, для стихотворения «Осень» К. Станишевича подойдет картина, на которой изображено хмурое серое небо (его будут озвучивать маракасы), светлые линии дождя (металлофоны-колокольчики), серебристая луна (глиссандо на металлофоне сопрано), разноцветные контуры деревьев без листьев (звучащие палочки - клавесы). Озвучивание стихотворения инструментами может происходить следующим образом.

Между небом и землею – маракасы.

Дождь натягивает струны – колокольчики на фоне маракасов.

Их прозрачно рукою – глиссандо ксилофона на фоне маракасов.

Нежно тронул лучик лунный

Сразу над землею сонной – клавесы.

Зазвенели перезвоны – клавесы и все ксилофоны и колокольчики.

Тихо песня полилась – глиссандо ксилофона на фоне маракасов.

Осень, осень... началась – колокольчики.

Партитурой может послужить «живая картина» с инсценировкой сюжета, представленного на репродукции. В таких инсценировках инструменты превращаются в персонажей героев картины, воплощают их звуковые образы. Такие творческие задания развивают воображение, эмоциональную сферу детей, способность чувствовать партнеров по игре, умение подстраиваться к общему ритму, вживаться в эмоциональное состояние звучащих образов, и конечно, развивают регулятивные УУД: умение ставить цель, задачи, проектировать свои действия, распределять роли-функции между участниками игровых драматизаций. Работа над созданием и озвучиванием картин-партитур может превратиться в увлекательное творческое занятие не только для детей, но и для самого педагога.

Задание 3. Разработайте для школьников внеклассные мероприятия, связанные с применением метода режиссирования сюжета художественного произведения в процессе создания аппликаций, анимаций, коллажей, театрализаций на их сюжеты, коллективных композиций с элементами пластического, темброво-шумового фантазирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приоритетность системно-деятельностного подхода современного образования предполагает организацию на занятиях творческой познавательной работы обучающихся, развитие у них умений самостоятельно пользоваться различными источниками информации, применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. В рамках системно-деятельностного подхода активность педагога уступает место активности обучаемых и вместо индивидуального подхода к отдельному ученику, педагог направляет свою деятельность на группу взаимодействующих обучающихся, которые стимулируют и активизируют друг друга. В результате практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют равные возможности понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают, открыто дискутировать по актуальным вопросам. В данной дидактической модели учащиеся сами открывают, приобретают и конструируют знания. Это является принципиальным отличием целей обучения на основе системно-деятельностного подхода от целей традиционной системы образования.

Процесс освоения художественных закономерностей на уроках искусства может быть выстроен как процесс самостоятельного исследования и открытия нового знания школьниками, направленный на формирование УУД. Для этого могут быть использованы интерактивные методы:

- метод постановки эмоционально-отношенческих задач при анализе произведения искусства, Метод субъектного взаимодействия с художественными образами, метод художественных ассоциаций, метод единства восприятия и созидания в каждом действии (формирование личностных УУД);

- метод самостоятельного поиска информации для выполнения творческих заданий, метод коллективных проектов, метод сравнения и классификации арт-объектов (формирование познавательных УУД);

- метод диалога, метод ролевой игры, метод дискуссии, метод эмоционально-ритмической подстройки в коммуникативных музыкальных играх (формирование коммуникативных УУД);

- метод режиссирования сюжета художественного произведения, метод стиливого и жанрового анализа (формирование регулятивных УУД).

На основе перечисленных методов создаются ситуации эмоционально-практической включенности школьников в восприятие художественных образов-ценностей, что способствует развитию представлений о художественных образах как моделях разнообразных эмоциональных реакций, аффектов, существующих в человеческой жизни, как моделях отношения к миру, которые могут стать опорой в поисках личностью «себя», нахождении нужного для себя в опыте культуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Асмолов, А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли [Текст] : пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская ; под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2008. – 48 с.
2. Бычков, В. В. Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. – М. : Гардарики, 2005. – 556 с.
3. Иванов, В. П. Человеческая деятельность – познание – искусство [Текст] / В. П. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 324 с.
4. Куприна, Н. Г. Стилевой подход как путь ценностного освоения содержания произведений искусства студентами педагогического вуза [Текст] / Н. Г. Куприна // Педагогическое образование в России. – 2011. – № 4. – С. 254-261.
5. Куприна, Н. Г. Стилевой подход к формированию универсальных учебных действий у старшеклассников на уроках Мировой художественной культуры [Электронный ресурс] / Н. Г. Куприна, Э. П. Мельникова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/129-21723>.
6. Медкова, Е. С. Принципы построения действующих стандартов первого поколения по МХК и возможный вариант создания профильной программы на их основе [Электронный ресурс] / Е. С. Медкова // Педагогика искусства. – 2007. – № 2. – Режим доступа: <http://www.art-education.ru/AE-magazine>.
7. Медушевский, В. В. Интонационная форма музыки [Текст] : Исследование / В. В. Медушевский. – М. : Издательское объединение «Композитор», 1993. – 262 с.
8. Кашекова, И. Э. Создание интеграционного образовательного пространства школы средствами искусства [Текст] : монография / И. Э. Кашекова. – М. : Издательский дом РАО, 2006. – 332 с.
9. Оганесян, Э. Д. Методика развития у младших школьников эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства в условиях дополнительного образования [Электронный ресурс] / Э. Д. Оганесян // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 5. – Режим доступа: <http://www.art-education.ru/AE-magazine>.
10. Олесина, Е. П. «Диалог культур» как фактор формирования культуры личности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/article/view?id=26812>.
11. Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-9 классов [Текст] / под. ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013. – 98 с.
12. Рабочая программа по музыке для 4 класса [Текст] / под. ред. Е. Д. Критской. – М. : Издательство «Дрофа», 2016. – 48 с.

Ключи к заданиям параграфа

1. Методы формирования личностных УУД на уроках искусства

Задание 1. Реализация метода постановки эмоционально-отношенческих задач на материале темы «Человек – мера всех вещей в культуре Древней Греции»

1.1. В сплетении букв филворда найдите имена 7 известных философов Древней Греции. Впишите имена в таблицу.

Ответ:

Платон, Аристотель, Пифагор, Архимед, Протагор, Эвклид, Фалес

1.2. Кому из упомянутых в филворде древнегреческих философов принадлежит высказывание: «Человек есть мера всех вещей»?

Ответ: Протагор

1.3. Обведите кружком правильные варианты ответов на вопросы, связанные с данными скульптурными изображениями

1	Как назывались данные скульптуры?	А) кариатида Б) кора В) колосс Г) курос
2	Как в искусствоведении принято обозначать улыбку, всегда присутствующую у этих скульптур?	А) классическая Б) символическая В) архаическая Г) ведическая
3	Как древние греки называли состояние души, которое выражает улыбка на этих скульптурах	А) катарсис Б) калокагатия В) мимесис Г) стоицизм

1.4. Впишите в таблицу недостающие сведения о названии каждой скульптуры и имени ее автора.

№ изображения	Название скульптуры	имя автора
№ 1	Афина Парфенос	Фидий
№ 2	Диана (Артемида)-охотница, известная как «Диана Версальская»	Леохар (римская копия I—II вв. н. э.)
№ 3	Дискобол	Мирон
№ 4	Дорифор	Поликлет

1.5. Напишите названия древнегреческих ордеров:

А) дорический
Б) ионический
В) коринфский

1.6. Рассмотрите иллюстрации. Отметьте кружком букву, соответствующую иллюстрации с изображением Эрехтейона.

Ответ: в)

1.7. Как высказывание «Человек есть мера всех вещей» было связано с выбором архитектурных пропорций в древнегреческой культуре?

Ответ: пропорции человека в древнегреческой философии считались отражением универсальных пропорций, определяющих меру всем вещам, в том числе, в архитектуре.

1.8. Какой смысл вкладывается в высказывание «Человек есть мера всех вещей» в наши дни? Отражается ли этот тезис в современном искусстве?

Ответ: свободное рассуждение.

1.9. Кто из известных философов Древней Греции принимал участие в Олимпийских играх и мог бы быть запечатлен в скульптурных изображениях?

Варианты правильных ответов:

Пифагор, Платон, Демосфен, Эсхил, Сократ, Гиппократ, Демокрит, Аристотель

1.10. Актуален ли античный лозунг «В здоровом теле – здоровый дух» для современных ученых, политиков, писателей, художников, артистов?

Ответ: свободное рассуждение.

Ключи к заданиям параграфа

2. Методы формирования познавательных УУД на уроках искусства

Задание 2. Выполнение заданий для учащихся по теме «Древнегреческая трагедия: воспитание искусством» (подбор информации с использованием возможностей интернета)

2.1. Ответьте на вопрос, почему в Древней Греции не существовало камерных театров, и для чего строились такие большие по размеру амфитеатры для театральных представлений?

Ответ:

Представление трагедии на сцене было не простым зрелищем и развлечением. Знаменитые античные амфитеатры, в которых разворачивалось театрализованное действо, строились с расчетом на то, что смогут вместить всех граждан полиса. Это было общественное «обсуждение» в специфической художественной форме важнейших и актуальных для данного общества нравственных проблем. С этим главным смыслом античной трагедии были связаны ее структура, формы воплощения содержания и способы бытования.

2.2. Обведите суждение, которое отражает проблематику большинства

античных трагедий:

- а) человек в своем совершенстве подобен богам и сам решает свою судьбу;
- б) человек в силах изменить свою участь, предначертанную богами;
- в) судьба человека полностью предопределена богами.**

2.3. Какое из вышеперечисленных суждений выбрали бы вы?

Ответ: свободное рассуждение.

2.4. По сюжету фрагмента рисунка на вазе определите название античной трагедии и имя ее автора.

Ответ:

Эсхил «Прометей прикованный»

2.5. Впишите в таблицу имена известных композиторов, написавших указанные произведения на античный сюжет:

Ответ:

№	Название произведения	Композитор
1	Орфей и Эвридика	Кристоф Виллибальд Глюк
2	Прометей	Александр Николаевич Скрябин
3	Царь Эдип	Игорь Фёдорович Стравинский

2.6. Прослушайте фрагмент музыкального произведения (Соло флейты из оперы К. В. Глюка), опишите его эмоциональное содержание и определите, к какому из вышеперечисленных сюжетов оно относится.

Ответ:

Соло флейты – опера К.В. Глюка «Орфей».

Задание 3. С использованием интернета найти ответы на вопросы по теме «Западно-европейская готика»

3.1. Укажите местоположение изображенных готических соборов (страна, город).

Ответ:

№	Страна	Город
1	Франция.	Париж.
2	Франция.	Шартр.
3	Германии.	Кельн.
4	Англия.	Линкольн.

5	Франция.	Рейн.
6	Испания.	Бургос.
7	Италия.	Милан.
8	Англия.	Солсбери.

3.2. Что объединяет эти соборы, кроме принадлежности к готическому стилю?

Ответ:

Все эти соборы посвящены деве Марии

3.4. Обведите кружком правильный ответ на вопрос: что первоначально означал термин «готика»:

Ответ:

Б) искусство варваров

3.5. Объясните, в чем Вы видите привлекательность готики как молодежной субкультуры (выделите 3 позиции).

Возможные ответы:

Психологическая основа готического движения молодежи – протест против устоявшихся культурных стереотипов. Несформированную личность к готике могут побудить такие составляющие как:

- одиночество, любовь к уединению;
- меланхоличность;
- часто встающие перед подростком экзистенциальные вопросы (смысл жизни, жизнь после смерти, поиск красоты);
- любовь к мраку, всему угасающему, давним эпохам, культурам, некоторым обычаям и традициям;
- влияние СМИ, кинематографа (фильмы ужаса, вампирская тематика), меланхоличные мотивы музыки;
- мистицизм, повышенный интерес к оккультной тематике;
- желание выделиться;
- в некотором роде артистичность.

3.6. Видите ли Вы опасность излишнего увлечения готикой как молодежной субкультурой (выделите 3 позиции).

Ответ: свободное рассуждение.

Задание 4. С использованием интернета найти ответы на вопросы по теме «Искусство православной традиции»

4.1. Что Вы знаете об авторе представленных произведений? Ответ:

Андрей Рублев

Заполните таблицу:

Вопрос	Ответ
Имя художника? Факты о его личности?	Андрей Рублёв – наиболее известный и почитаемый мастер иконописи, книжной и монументальной живописи
В какой стране и в какое время он жил?	Около 1360 – 1428 XV век – период Древней Руси
Представителем какой художественной школы являлся?	Мастер московской школы иконописи

4.2. Как называются иконы, представленные на иллюстрациях? Сформулируйте нравственную идею, которую воплощает каждое произведение. Заполните таблицу согласно номерам иллюстраций.

Ответ:

№	Название иконописного произведения	Нравственная идея, которую воплощает произведение
1	Икона «Святая Троица»	Ответ – свободное рассуждение
2	Икона "Спас Вседержитель"	Ответ – свободное рассуждение
3	Икона «Спас в силах»	Ответ – свободное рассуждение

4.3. Чем икона отличается от картины? Опишите отличия.

Ответ:

№	картина	икона
1	Эстетическая функция	Антикартинная функция, символ веры
2	Прямая перспектива	Обратная перспектива
3	Законы светотени	Источник света – святой, изображенный на иконе
4	Объемное изображение	Плоскостное изображение
5	Художественная свобода выражения	Каноническое изображение

4.5. Что бы вы рассказали своим знакомым, приехавшим из другого города посмотреть знаменитый Храм-Памятник на Крови в Екатеринбурге. Со-

ставьте краткий информационный текст и сформулируйте, символом чего является этот храм.

Примерный вариант текста:

Храм-Памятник на Крови во имя всех святых, в Земле Российской просиявших, – крупный центр паломничества в Екатеринбурге, один из известнейших православных храмов в России.

Церковное здание построено на месте снесенного дома Ипатьевых, где в ночь на 17 июля 1918 года был совершен расстрел царской семьи.

Архитектура храма выдержана в русско-византийском стиле с куполами в количестве пяти. В комплекс храма входят нижний храм (памяти Романовых), цокольный уровень, и верхний храм (златоглавый собор). Высота сооружения – 60 метров. На нижнем уровне располагаются расстрельная комната и музей памяти царской семьи. Фасады отделаны гранитом красного и пурпурного цвета, что символизирует цвет пролитой крови. Возле храма установлен памятник Романовым.

Каждый год, в ночь на 17 июля, в храме проводится литургия в память об убиенной царской семье, после верующие совершают крестный ход к Ганиной Яме. Протяженность маршрута – около 25 км.

Задание 5. Вставьте необходимые сведения в рекламный текст о Нижнесинячихинском музее-заповеднике:

В селе Нижняя Синячиха *Алапаевского* района Свердловской области находится удивительный *музей-заповедник деревянного зодчества*, побывать в котором советуем каждому! Вряд ли это место кого-то оставит равнодушным!

История создания музея связана с именем Ивана Даниловича *Самойлова*, который в *1970-х* годах на одном лишь энтузиазме, собственными силами начал работы по реставрации *Спасо-Преображенского храма*. Сейчас это грандиозный по своей красоте *храм*, выполненный в стиле *тобольского барокко*, аналогов которому вы не найдете больше нигде на Урале. В настоящее время в отреставрированном *храме* находится *музей народного творчества*. На первом этаже музея вы увидите экспозицию, состоящую из *икон, старинных книг и различной церковной утвари*. Второй этаж занимает богатое собрание уральской *народной росписи по дереву*.

Позже возникла идея собрать в Нижней Синячихе лучшие старинные *здания* – образцы *русского деревянного зодчества*. С единомышленниками Иван Данилович ездил по глухим деревням и селам Среднего Урала, искал ценные *деревянные строения*. Найденные *строения* аккуратно разбирались, перевозились в Нижнюю Синячиху, здесь заново собирались и реставрировались. Сегодня на территории музея под открытым небом находятся следующие объекты: *часовни, сторожевые башни, здание заводоуправления, пожарная, ветряная мельница, крестьянские усадьбы XVIII, XVIII, XIX вв.* Очень интересный, запоминающийся объект музея-заповедника *крестьянская усадьба XVIII в.* Восхищение туристов вызывают: *монументальная, основательная изба, баня срубленная из трех огромных бревен, колодец – «журавель»*. Побывать в этом удивительном музее необходимо каждому, потому что *здесь*

можно узнать, как жили наши предки, прикоснуться к корням своей культуры, помогающим понять самих себя.

Задание 6. Вставьте необходимые сведения в информационный текст, описывающий архитектурный памятник:

Дом, расположенный на углу улиц Энгельса и Луначарского, принадлежал архитектору **Михаилу Павловичу Малахову** и известен екатеринбуржцам как «дом архитектора **Малахова**. Дом и усадьба были возведены самим архитектором в начале **XIX** века. Здесь располагался главный дом, выполненный из **дерева**, хозяйственный двор, парк и пруд. К 1960 году от усадьбы остался только **главный дом**. При расширении улицы Луначарского в эти годы было принято решение **перенести** строение. Архитектор Петр Лантратов воссоздал здание по старым чертежам, выполнив его из **камня**. Купол **ротонды**, а также некоторые элементы архитектурного декора оставили от подлинника.

Дом архитектора **Малахова** построен в стиле **классицизма**. В нем присутствуют все элементы данного стиля: строгая симметричность **фасада**, **колоннада**, треугольный **фронтон**, расчленение стен **пилястрами**, **карнизами** – элементами ордерной системы. Четыре колонны **коринфского** ордера увенчаны **капителями** красивого рисунка. Высокий арочный **постамент** вынесен вперед за плоскость **фасада**, что позволило организовать на уровне второго и третьего этажей изящные **балконы**. В окраске фасада преобладает **светлая** палитра, при этом **белый** цвет служит для акцентирования внимания на архитектурных элементах: **колоннах**, **карнизах**, украшениях на **фронтоне**, которыми служат **гирлянды**, **розетки**, **пальметты**.

В стиле **классицизма** выполнены и другие городские постройки архитектора **Малахова**: Дом главного начальника **горных заводов** на набережной Исети, ансамбль госпиталя **Верх-Исетского** завода, собор **Александра Невского** в Зеленой роще, усадьба **Расторгуевых – Харитоновых** на Вознесенской горке.

М.П. Малахов был главным архитектором Екатеринбурга в начале **XIX** века. Огромен вклад **М.П. Малахова** в осуществление генерального **плана** Екатеринбурга. Здания и сооружения, отмеченные его почерком, и сейчас украшают наш город.

Задание 7. Укажите, по какому принципу составлен ряд перечислений

Ряд перечислений	Принцип
«Петя и волк», «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Война и мир», «Александр Невский»	Произведения С.С. Прокофьева
Давид Ойстрах, Леонид Коган, Владимир Спиваков, Николо Паганини	Великие скрипачи
Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Гранд Опера, Большой театр	Знаменитые театры
Евгений Рождественский, Владимир Спиваков, Евгений Светланов, Владимир Федосеев, Рикардо Мути	Великие дирижеры
«Кот в сапогах», «Гадкий утенок», «Летучий корабль», «Чуча», «Серый волк энд Красная Шапочка», «Адажио»	мультипликация

Ключи к заданиям параграфа

3. Методы формирования коммуникативных УУД на уроках искусства

Задание 1. Рассмотрите представленные иллюстрации. Какой библейский сюжет иллюстрируют представленные произведения? Запишите ответ.

Ответ: Поцелуй Иуды

1.2. Заполните таблицу, указав следующие сведения о представленных в задании произведениях.

Ответ:

	Иллюстрация №1	Иллюстрация №2
1. Автор	Джотто ди Бондоне	автор неизвестен
2. Страна, эпоха	Италия, раннее Возрождение	Италия, раннее христианство
3. Художественная техника	фресковая живопись	мозаика
4. Высказывание искусствоведа о произведении	В)	Б)
5. Средства выразительности (указать 2 момента, дополняющих высказывание искусствоведа) –	<p><i>Варианты ответов:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • объемность фигур, • моделирование светотенью, • индивидуальная трактовка образов; • способность передать глубину переживаний героев в скупых пластических формах 	<p><i>Варианты ответов:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • сочетание античных традиций с каноничным изображением, • отсутствие индивидуальной трактовки образов, • плоскостное изображение, отсутствие объемности •
6. Место, где находится произведение	Капелла Скровеньи (дель Арена). Падуя. (XIV в.)	Базилика Сан Аполлинаре Нуово в Равенне. (V – VI вв.)

Задание 2. Рассмотрите представленную иллюстрацию картины, названную ее автором по сюжету праздничного дня в народном календаре.

2.1. Как называется картина?

Ответ: Прощеное воскресенье

2.2. Укажите 4 детали картины, подсказывающие название праздничного дня.

1	Поза главного героя, который стоит перед группой женщин, наклонив голову, сняв шляпу и прижимая ее к груди, выражает раскаяние
2	За спиной главного героя – пара, в которой один стоит на коленях перед другой и с мольбой протягивает руки (возвращение блудного сына/или мужа)

3	в глубине картины видны пары и группы людей с жестами - просьбами о прощении, обращенными друг к другу
4	На снегу написаны слова «Прости меня ...»

2.3. Рассмотрите представленную иллюстрацию картины, названную ее автором по сюжету праздничного дня в народном календаре.

Запишите название картины, а также фамилию, имя и отчество художника – ее автора.

Художник	Название произведения
Василий Иванович Суриков	Взятие снежного городка

2.4. Сравните две картины. Напишите:

А) какой праздник народного календаря объединяет запечатленные на них сюжеты:

Ответ: Масленица

Б) До 3-х слов или словосочетаний, определяющих настроение каждой работы:
№ 1:

ощущение радости, праздника.
молодецкая удаль, размах, широта, яркость эмоций
искренность, азартность, вовлеченность в праздничное действо

№ 2:

приземленность эмоций, отсутствие праздничного настроения
ощущение замкнутого, тесного пространства, беспросветности
формальное выполнение ритуала праздника, неискренность героев картины в выражении своих чувств

В) До 3-х художественных средств в каждой работе, которыми автор добивается указанного Вами настроения:

№ 1

Чистый белый снег, веселое расписное покрывало на переднем плане - ощущение радости, праздника.
Молодецкая удаль, азарт отражены на лице победителя, прорвавшего на коне оборону крепости
Динамичные позы, улыбающиеся румяные лица, яркие цвета в деталях одежды подчеркивают яркость и силу положительных эмоций

№ 2

Многочисленные детали бедного незатейливого провинциального быта снижают, приземляют эмоции, снимают ощущение праздника
Серый утоптаный снег, такое же плотное небо – ощущение замкнутости, беспросветности, безвыходности
Статичность поз героев картины, отсутствие движения, динамики - отсутствие веры в перемены. Формальное выполнение ритуала праздника, неискренность в действиях героев: пустые бутылки, которые главный герой везет в санках, чтобы сдать в приемном пункте и снова купить выпивку; надпись «прости меня» с несерьезной припиской «котик»; театральность позы у пары на заднем плане («возвращение блудного сына /или мужа»).

2.5. Заполните таблицу. Запишите названия четырех произведений, относящихся к разным видам искусства (живопись, инструментальная музыка, опера, балет), сюжет которых связан с темой того же праздника народного календаря, которому посвящены анализируемые выше картины. Укажите полные имена авторов названных Вами произведений.

Вид искусства	Название произведения	Полное имя автора
живопись	Масленица	Борис Михайлович Кустодиев
инструментальная музыка	Февраль. Масленица из цикла Времена года	Петр Ильич Чайковский
опера	Снегурочка	Николай Андреевич Римский-Корсаков
балет	Петрушка	Игорь Федорович Стравинский

Ключи к заданиям параграфа

4. Методы формирования регулятивных УУД на уроках искусства

Задание 1. Ответьте на вопросы, опираясь на представления о стилевой концепции эпохи Возрождения.

1.1. Рассмотрите представленную иллюстрацию. Напишите имя автора работы, ее название и место, где она находится.

Ответ:

Имя автора	Рафаэль Санти
Название	Афинская школа
Местонахождение	Фреска в Ватиканском дворце (станца делла Сеньятура)

1.3. Заполните таблицу: впишите прочитанные Вами имена, поясните род занятий этих деятелей культуры и кратко обозначьте их связь с образами представленной картины (персонажи данного произведения, модели для персонажей и пр.)

Ответ:

№	Имя	Род деятельности	Связь с образами картины
	Рафаэль	художник эпохи Возрождения	автор произведения
	Пифагор	древнегреческий философ и ученый	персонаж фрески
	Микеланджело	художник эпохи Возрождения	послужил моделью для изображенного на фреске древнегреческого философа Гераклита Эфесского
	Диоген	древнегреческий философ	персонаж фрески
	Евклид	древнегреческий философ и ученый	персонаж фрески
	Аристотель	древнегреческий философ и ученый	персонаж фрески

1.4. Назовите имена персонажей, расположенных в центре композиции. Что подсказывают их жесты о теме разговора?

Ответ:

Философы ведут спор. Платон жестом указывает на небо, которое, как он считал, определяет всю человеческую жизнь (в соответствии с его теорией о существовании идеальных образов любого предмета и явления). Аристотель простер руку над землей (отстаивая свое учение о материи и форме).

1.5. Опишите художественные средства, позволившие автору работы создать ощущение большого пространства, наполненного воздухом и светом.

Варианты ответов:

- Рафаэль изобразил фантастический храм, главный неф которого уходит в голубую даль рядом сводчатых арок.
- Композиция основана на чередовании статичных и динамичных поз, расположенных на разных уровнях (стоят, сидят, лежат на ступенях лестницы).
- Расположение фигур в форме овала (растянутого к краям круга). При этом крайние фигуры обрезаны рамкой, что предполагает наличие дополнительного пространства.
- Яркая красочность одежд персонажей картины зрительно «утяжеляет» основание, подчеркивая контраст светлым, однотонным колоннам и скульптурам, создавая ощущение их легкости, воздушности, устремленности вверх.

Учебное издание

**Формирование универсальных учебных действий
на уроках искусства в начальной школе:
Практикум к дисциплине «Современные технологии
художественно-эстетического развития младшего школьника»**

Авторы:

Куприна Надежда Григорьевна,
Оганесян Эвелина Джонридовна

Уральский государственный педагогический университет.
620017 Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26.
E-mail: uspu@uspu.me